

Е. А. Ермолинская
Е. С. Медкова
Л. Г. Савенкова

Изобразительное искусство

7 класс

Е. А. Ермолинская
Е. С. Медкова
Л. Г. Савенкова

Изобразительное искусство

7 класс

Учебник

*Допущено
Министерством просвещения
Российской Федерации*

4-е издание,
стереотипное

Москва
«Просвещение»
2022

УДК 373.167.1:75+75(075.3)
ББК 85.1я721
Е74

Учебник допущен к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23.12.2020 г.

Издание выходит в pdf-формате.

- Ермолинская, Елена Александровна.**
Е74 Изобразительное искусство : 7-й класс : учебник : издание в pdf-формате / Е. А. Ермолинская, Е. С. Медкова, Л. Г. Савенкова. — 4-е изд., стер. — Москва : Просвещение, 2022. — 317, [3] с. : ил.
ISBN 978-5-09-101400-6 (электр. изд.). — Текст : электронный.
ISBN 978-5-09-093226-4 (печ. изд.).
Работа с учебником помогает сформировать у учащихся представление о значении искусства в развитии цивилизации, углубить их представление о природных формах в искусстве, освоить художественный язык разных видов изобразительной деятельности, включает их в процесс художественного творчества.
В комплекте с учебником издаются рабочая программа, электронная форма учебника, рабочий альбом и методическое пособие.
Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования.

УДК 373.167.1:75+75(075.3)
ББК 85.1я721

ISBN 978-5-09-101400-6 (электр. изд.)
ISBN 978-5-09-093226-4 (печ. изд.)

© АО «Издательство «Просвещение», 2021
© Художественное оформление.
АО «Издательство «Просвещение», 2021
Все права защищены

Условные обозначения

Советы художника

Вопросы для размышления

Творческая мастерская

Подсказка

Проектные задания

Анимация Словарь юного художника

Задания для тех, кто хочет знать больше

Искусство в жизни человека

Искусство есть такая же потребность для человека, как есть и пить. Потребность красоты и творчества, воплощающего её, неразлучна с человеком.

Ф.М. Достоевский

Искусство — способ познания мира

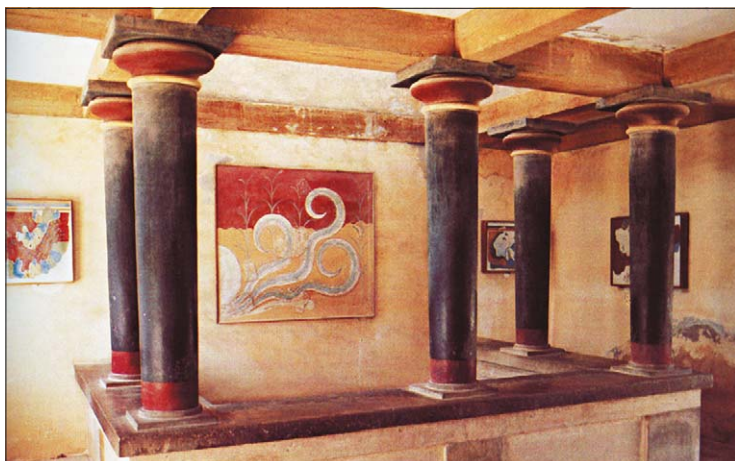
Искусство — это часть нашей жизни, один из способов познания и освоения мира. Почему? Давайте попробуем в этом разобраться.

Что это такое — искусство? Почему его так ценят? Чем язык искусства отличается от научного и быденного языка?

Мы знаем основные (классические) виды искусства: музыку, живопись, скульптуру, архитектуру, декоративно-прикладное искусство, литературу, театр, танец, кино. Но этим перечень не ограничивается: постоянно возникают всё новые виды творчества, такие, например, как граффити, аэрография, анимация, кинетическое искусство и многие другие.

Слово «искусство» часто связывают со словом «искусный» — искусный мастер. Или ещё говорят: искусство слушать, искусство видеть, наблюдать, общаться... Насколько это правомерно?

Попробуйте представить ситуацию, что искусства нет. С чем бы мы могли столкнуться?

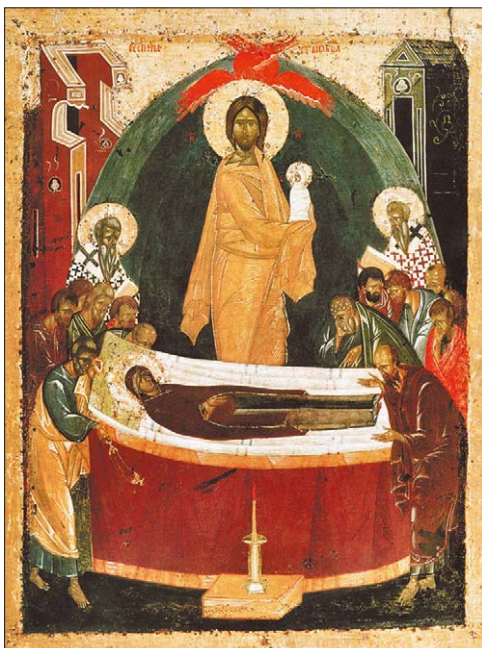

Кносский дворец. Зал с копиями фресок над Тронным залом

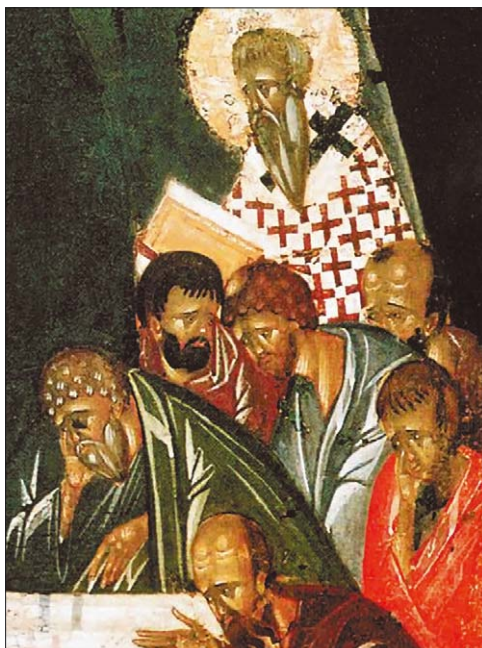

Амфора. II в. до н. э.

Искусство — это свидетель истории. По произведениям искусства судили и судят об эпохе, так как художники, писатели, композиторы передают в своих работах собственное ощущение времени, свой опыт, свои представления о жизни.

Феофан Грек. Успение

Феофан Грек. Успение. Фрагмент

А. Лоренцетти. Плоды доброго правления. Фреска. Фрагмент. Сиена. Италия

П. Сезанн. Гора Святой Виктории

В этом смысле художника-творца можно сравнить с философом. Философ в своих рассуждениях пытается представить цельную картину мира, наиболее точно выстроить её образ, опираясь на понятия и реальные факты, но с позиций личного видения. Однако при всём сходстве философа и художника их нельзя отождествлять. Художник не пытается выстроить картину мира, он передаёт «мимолётные образы» «некой реальности, лишь отдельные примеры, а не целое» (А. Шопенгауэр, немецкий философ XIX века). Но в действительности этот образ наиболее правдив, так как в нём кроется «вся истина». Шопенгауэр рассматривал искусство как познаваемое бытие. Русский учёный, искусствовед и педагог А.В. Бакушинский подчёркивал, что произведение искусства — это художественно организованная действительность, или действительность, заключённая в художественный образ. Поэтому можно сказать, что искусство — это особая реальность, свидетельство эпохи в виде художественного образа.

Известный русский художник-график В.А. Фаворский писал: «Искусство существует неотделимо от жизни. Вся наша жизнь связана с ис-

кусством, и в нашей повседневной жизни зарождается искусство. Как это происходит? Любовь к природе, любовь к родному городу, любовь к людям — вот откуда происходит искусство...

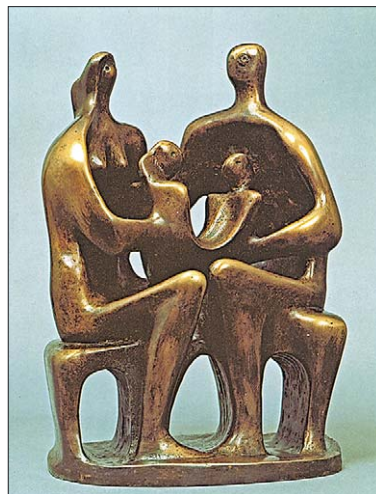
Всегда считал, что у искусства двойная задача: познавать жизнь и преобразовывать жизнь, делать изображение и делать вещь, нести высокую идейность и создавать стиль, создавать нормы эстетического поведения, создавать художественно все вещи, окружающие нас. Чтобы искусство, понимая жизнь, врывалось бы в жизнь и проникало её всю... Искусство — это тот же строй, как мир... Это особый мир познания действительности...»

Таким образом, искусство — свидетельство истории, воплощённое в художественном образе. Французский писатель М. Пруст утверждал: «Это работа художника — пытаться увидеть за материей, за опытом, за словом нечто другое...» То есть функция художника — передача увиденного или пережитого в обобщённой стилизованной форме, несущей в себе духовное содержание, художественную идею, чувства и мысли художника. Именно художественный образ и определяет специфическую природу искусства, так как художественность неотделима от образности и понимается как вхождение в образ. Отсюда и выразительный язык искусства — тоже особенный.

Произведения искусства наполнены самыми разными смыслами, в них отображается весь мир культуры и мировоззрение художника-творца. Художественный образ, переданный в произведении выразительным языком искусства, представляет собой оригинальную модель мира.

П. Гоген. Таитянские пасторали

Г. Мур. Семейная группа

«Значение и достоинство искусства, — писал композитор С.И. Танеев, — расширение кругозора людей, увеличение духовного богатства, капитала людей... Эта духовная деятельность должна приносить людям благо». Содержанием искусства должно являться начало, «важное для людей, нужное всегда всем людям (доброе или нравственное), то, что соединяет людей не насилием, а любовью, что служит указанием на радость единения людей между собой или на страдание, происходящее от разъединения».

Искусство повествует о вечном, о том, что истинно и прекрасно, питает людей высокими помыслами, чистыми чувствами, глубокими мыслями, приносит радость открытия и ощущение полёта.

Есть ещё один важный момент, без которого искусства просто не существует, — это пространство. Если рассуждать, например, о том, где живёт человек, то наиболее общим мнением будет следующее: он живёт в пространстве, часть которого создана им самим. Это пространство объединяет природный ландшафт и предметно-пространственную среду, запахи и звуки, голоса и музыку, тишину и волшебство, искусство и человека, его создающего. Всё это находит воплощение в разных видах искусства.

По словам учёного и философа П.А. Флоренского, «вопрос о пространстве есть один из первоосновных в искусстве... и в миропонимании вообще». Он считал, что пространство есть факт существования любого искусства: «Каждое искусство есть средство организации пространства».

Покровский монастырь. Суздаль. Россия

1. Зачем нужно искусство?

2. Как вы понимаете слова художника Г.Г. Нисского: «Главным достоинством искусства является сохранение и передача „мысленных образов“»?

3. Прочитайте слова Д.С. Лихачёва о культуре: «Если природа необходима человеку для его биологической жизни, то культурная среда столь же необходима для его „духовной оседлости“, для его привязанности к родным местам, для его нравственной самодисциплины и социальности».

Постарайтесь осмыслить и объяснить их. Какое определение слову «культура» можете дать вы?

4. Рассмотрите репродукции картин в тексте главы. Какие художественно-выразительные средства использовал каждый из представленных здесь живописцев в организации пространства картины? Как в этих произведениях проявляется влияние того региона, где жил и творил художник? Что вам это подсказало?

1. Выберите в учебнике одну из понравившихся работ художника, определите основную цветовую гамму и сделайте выкраску картины из 12–16 цветов.

Стандартный лист бумаги разделите на две части. На одной из них с помощью линейки начертите 12 одинаковых квадратов размером 3 × 3 см (в две или три строки). Каждый квадрат закрасьте в один из цветов, который был использован художником в картине.

На второй половине листа создайте натюрморт, используя гамму, подобную той, которую применил автор выбранного вами живописного произведения. Задание лучше выполнять гуашевыми красками, так как они хорошо смешиваются и позволяют активно использовать в работе белила.

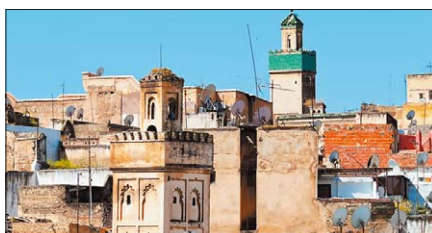
2. Выберите любую из картин. На отдельном листе гуашевыми красками и белилами создайте палитру художника, которую он использовал в работе над этим произведением. Цвета располагайте так, как вам удобно: в строку, хаотично, в порядке усиления тона или по цветовым предпочтениям. Используя эту палитру, создайте композицию без конкретного изображения на музыку своего любимого композитора.

3. Создайте композицию-импровизацию по мотивам одного из произведений, используя свойственную художнику манеру организации холста, композицию (изображаемые предметы), но в иной цветовой гамме.

Этническая культура и искусство

Этническая (народная) культура лишена авторства, она безымянна, охватывает в основном быт, особенности одежды, народные промыслы, фольклор. Элементы народной культуры — обряды, обычаи, мифы, поверья, легенды, устное творчество и изобразительное искусство — сохраняются и передаются из поколения в поколение.

В том, что любая этническая культура своеобразна, несложно убедиться, если понаблюдать за тем, как ведут себя люди, принадлежащие к разным этническим группам: как они двигаются, какие мелодии они предпочитают, какая у них национальная одежда, каковы колорит и тематика изображений, как они организуют своё жилище. У каждого народа есть своя символика, отличия в конструкции зданий, характере движений танца, покрое одежды (кимоно — у японцев, килт с рисунком из клеток и полос — у шотландцев, сари — у индианок).

Культура Марокко несёт в себе черты культур всех арабских народов

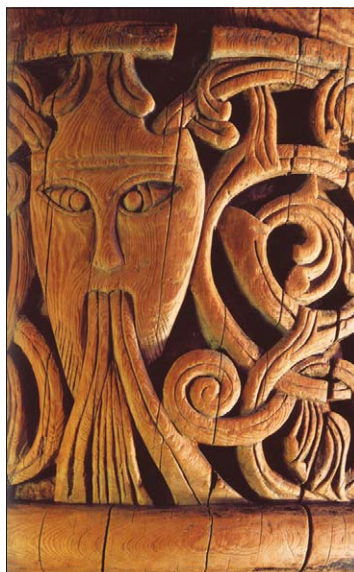
Особенности каждой культуры связаны с системой естественных ритмов природы (ночь — день, времена года), которые в разных климатических условиях по-своему проявляются в динамике и форме окружающего пространства, в поведении человека, в его привычках.

Взаимодействие ритма, динамики, пропорций отражается в искусстве, а характер мышления народа просматривается в традиционной архитектуре и её декоре. Национальные особенности архитектуры проявляются в градостроительных и планировочных приёмах, в компоновке объёмов, способах использования местных строительных материалов, в принципах применения традиционных форм, в декоре и изобразительных средствах.

Соединение в искусстве ритма, динамики, пропорций в соответствии с национальным характером создаёт гармонию целого. Национальный характер чередования элементов, сочетание линий, форм, цвета в народном орнаменте выстраивается на созвучиях и повторях пятен, форм, линий.

Элементы культуры Китая

Элементы культуры Норвегии

Создайте орнамент для украшения сосуда. Форма сосуда, его пропорции, соотношение частей, рисунок, колорит, динамика и ритм узора должны соответствовать культуре определённого этноса (народа) (по вашему выбору).

Ритм в орнаменте может быть спокойным или динамичным, его движение разнообразно — вверх, в центр, по кругу, по горизонтали. Исторически первый стиль орнамента — геометрический, основанный на природных закономерностях симметрии и ритма, поэтому он практически одинаков на ранних стадиях развития любых этнических культур. Растительный и зооморфный орнаменты, стилизующие листья, цветы, плоды, фигуры реальных и фантастических животных, более разнообразны.

Сосуд с крышкой. Китай. X в. до н. э.

Ваза. Италия. Конец XV в.

Истоки творчества

Несколько строк своего знаменитого стихотворения «Осень» А.С. Пушкин посвятил описанию момента рождения художественного произведения:

И забываю мир — и в сладкой тишине
Я сладко усыплён моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем —
И тут ко мне идёт незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы лёгкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут.

В искусстве нет плановости и линейной закономерности. Замысел рождается из незначительного, как правило, имеющего мало общего с высоким искусством, но цепко подмеченного художником факта, явления, звука, движения, впечатления... Этот своеобразный «пусковой механизм творческого процесса» обращает художника к собственной памяти, чувствам и переживаниям, образам, живущим в нём, к тому, что созвучно его душе. Попад на благодатную почву обострённого видения мира, эти мгновения жизни превращаются в образы, которые развиваются, обогащаются и расширяются в пространстве воображения художника. Потом идёт поиск и конкретизация образа и средств его воплощения в материале (в красках, в камне, в глине и т. п.). Этот процесс происходит при определённом возвышенном состоянии мастера, называемом вдохновением.

Художник В.В. Кандинский так описывал своё состояние во время работы над картиной:

«...В картине я охотился за тем часом, который был и будет самым чудесным часом московского дня. Солнце уже низко и достигло той своей высшей силы, к которой оно стремилось весь день, которой оно очень ожидало. Недолго продолжается эта картина: ещё несколько минут — и солнечный свет становится красноватым от напряжения, всё краснея, сначала холодного красного тона, а потом всё теплее. Солнце плавит всю Москву в один кусок, звучащий как труба, сильной рукой потрясающий всю душу. Нет, не это красное единство — лучший московский

час. Он только последний аккорд симфонии, развивающий в каждом тоне высшую жизнь, заставляющий звучать всю Москву подобно fortissimo огромного оркестра. Розовые, лиловые, белые, синие, голубые, фисташковые, пламенно-красные дома, церкви — всякая из них как отдельная песнь, — бешено зелёная трава, низко гудящие деревья, или на тысячу ладов поющий снег, или *allegretto* голых веток и сучьев, красное, жёсткое, непоколебимое, молчаливое кольцо кремлёвской стены, а над нею, всё превышая собою, подобная торжествующему крику забывшего весь мир „аллилуйя“, белая, длинная, стройно-серьёзная черта Ивана Великого. И на его длинной, в вечной тоске по небу напряжённой, вытянутой шее — золотая глава купола, являющая собою, среди других золотых, серебряных, пёстрых звёзд обступивших её куполов, Солнце Москвы...»

В.В. Кандинский. Москва I

Огромную роль в жизни человека играет воображение. Философ Э.В. Ильенков считал, что «в форме искусства развивалась и развивается та самая драгоценная способность, которая составляет необходимый момент творчески-человеческого отношения к окружающему миру, — творческое воображение или фантазия».

М.К. Чюрлёнис. Рай. Фрагмент

Почти вся материальная и духовная культура является продуктом воображения и творчества людей: учёных, конструкторов, писателей, композиторов, художников. Примером литературного воображения может служить поэтическая речь:

Август — астры,
Август — звёзды,
Август — грозди
Винограда и рябины
Ржавой — август!

Полновесным, благосклонным
Яблоком своим имперским,
Как дитя, играешь, август.
Как ладонью, гладишь сердце
Именем своим имперским:
Август! — Сердце!

М. Цветаева

Любые образы, возникающие в воображении, появляются на основе реальных, виденных ранее предметов или явлений, которые хранятся в памяти. Поэтому для художника важно постоянно обогащать свой опыт, свою память впечатлениями.

Любые идеи, родившиеся в воображении человека, развиваются, обрастают новыми идеями, получают неожиданные конструктивные решения и становятся реальными.

Фантазия и воображение — это главные составляющие творчества. Примером тому могут служить произведения писателей-фантастов, поэтов, композиторов и художников.

М.А. Врубель. Сирень. Фрагмент

Прочитайте стихотворения В. Хлебникова. Создайте свободную пространственную объёмную или полуобъёмную композицию по мотивам одного из них. Используйте в работе проволоку, цветной пластилин, палочки, другой поделочный материал.

* * *

Вечер. Тени.
Сени. Лени.
Мы сидели, вечер пья.
В каждом глазе — бег оленя,
В каждом взоре — лёт копья.
И когда на закате кипела вселенская ярь,
Из лавчонки вылетел мальчонка,
Провожаемый возгласом: «Жарь!»
И скорее справа, чем правый,
Я был более слово, чем слева.

* * *

Когда над полем зеленеет
Стеклянный вечер, след зари,
И небо, бледное вдали,
Вблизи задумчиво синеет,
Когда широкая зола
Угасшего кострища
Над входом в звёздное кладбище
Огня ворота возвела,
Тогда на белую свечу,
Мчась по текущему лучу,
Летит без воли мотылёк.
Он грудью пламени коснётся,
В волне огнистой окунётся,
Гляди, гляди, и мёртвый лёг.

* * *

Годы, люди и народы
Убегают навсегда,
Как текучая вода.
В гибком зеркале природы
Звёзды — невод, рыбы — мы,
Боги — призраки у тьмы.

Определите эмоционально-смысловое и ритмическое звучание стиха, выделяя букву, слог или слово, которые являются определяющими в конструкции стиха. Создайте пространственную конструкцию, в которой они будут центром композиции. Работу можно выполнить на конкретной конструктивной основе, например каркасе куба, конуса, или без неё.

Прочитайте внимательно текст В. Кандинского и создайте графическую композицию в смешанной технике (аппликация — графика), которая отражает состояние души художника в процессе создания картины.

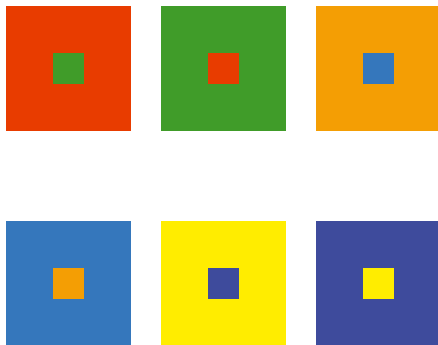
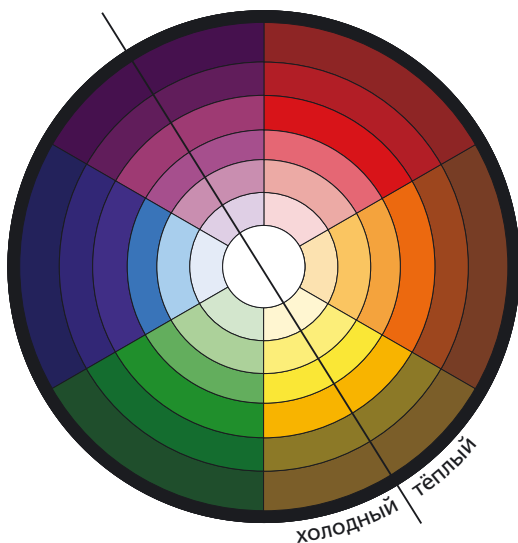
Работайте акварельными красками, широкой кистью.

Используйте знания о тональных отношениях — соотношении чёрных, белых, серых пятен. В зависимости от количества тёмного и светлого рисунки будут иметь разную тональность.

Любое стихотворение эмоционально и вызывает у читателя определённые чувства. Попробуйте переложить свои чувства на язык живописи. Для этого надо вспомнить:

- а) о простых и сложных цветах;
- б) о колорите — богатом и гармоничном сочетании цветов, имеющем одну основу — тёплую или холодную;
- в) о контрасте, который создают дополнительные цвета;
- г) о сближенных цветах.

Форма и содержание в искусстве

В искусствознании, независимо от того, какой вид искусства рассматривается, всегда в характеристике созданного в произведении образа обсуждается проблема взаимодействия содержания и формы.

Художественно-выразительные средства изобразительного искусства: цвет, линия, пятно, ритм, динамика и статика, симметрия и асимметрия — в творчестве любого художника являются средствами создания художественной формы произведения. Именно форма отличает одного художника от другого, в ней отражаются свойственные каждому из них миропонимание, выбор пространства в композиции, при её создании используются определённые образы-символы. Можно сказать, что художественная форма — это отображение сознания автора, его чувства ритма, пропорций, гармонии, «мелодики» окружающего мира.

В характеристике художественного произведения понятие «форма» связывают со словом «содержание». Это связано с тем, что любое произведение искусства несёт в себе определённую мысль. Взаимодействие мысли (содержания), выразительности художественной формы и общей гармонии отличает истинное произведение искусства от несовершенного и бездуховного в любом виде искусства: живописи, скульптуре, музыке, театре, танце.

Э. Мане. Музыка в Тюильри

К.И. Горбатов. Псков

А.А. Рылов. В лесу

Микеланджело Буонарроти. Пьета

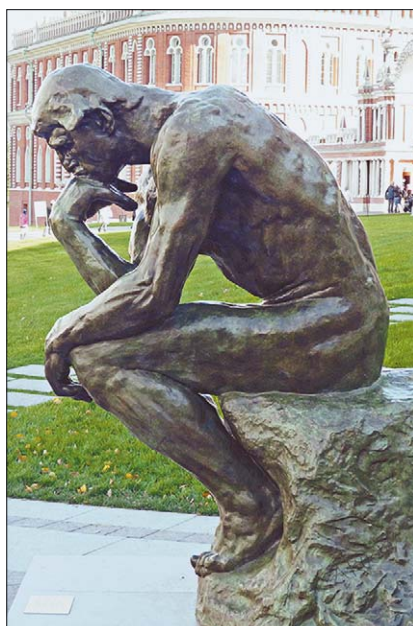
Б. Торвальдсен. Ганимед, кормящий орла Зевса

А.С. Голубкина. Ваза «Туман»

А.С. Голубкина. Старость

О. Роден. Мыслитель

Е.В. Вучетич, Н.В. Никитин. Родина-мать зовёт!

Выдающийся скульптор и педагог А.С. Голубкина в брошюре «Несколько слов о ремесле скульптора» писала: «Говорят, что художнику надо учиться всю жизнь. Это правда. Но учиться не пропорциям, конструкции и прочим вещам, которые относятся к искусству так же, как грамотность к писательству, а другому, настоящему искусству, где главное уже не изучение, а понимание и открытия, большие или малые, воплощённые в образы или нет, — это всё равно, но художники их знают и знают им цену...

Чтобы перейти к этому настоящему искусству, надо хорошо изучить его ремесленную часть, которая очень проста, целиком поддаётся изучению и вычислению и преодолевается вниманием, усвоением порядка работы, сдержанностью и дисциплиной. <...> Для твёрдой, определённой и сильной работы необходимо всё подлежащее подсчёту работать умом, сберегая свежесть чувства (такие прекрасные двигатели, как чувство и ум) для той части работы, которая не поддается подсчёту и которая есть самая ценная в искусстве.

И.В. Савенков. По мотивам произведений Н.В. Гоголя

И.В. Савенков. Моцарт. Реквием

Чувство всегда верно, и всегда оно превосходно выполнит свою работу, если только не замучить его, заставляя тысячу раз на тысячу спосов угадывать размер или строение...»

Важно понимать, что содержание и форма художественного произведения имеют значение не только для художника (композитора, режиссёра, танцора), но и для зрителя, поскольку восприятие искусства — тоже творческий процесс, диалог автора с тем, кто воспринимает произведение. Поэтому у каждого творца свой зритель и свой слушатель.

1. Каким образом в работах разных художников отображены их чувства и мировоззрение? Что говорит о ритме, динамике, гармонии в каждом художественном произведении?
2. Как можно объяснить слова поэта Андрея Белого: «Символ есть единство формы и содержания»?

1. Рассмотрев иллюстрации в тексте главы, изобразите геометрические формы, в которые могут быть вписаны работы художников-скульпторов. С помощью пластичной линии и штриха передайте в них динамику формы в композиции произведения.
2. Используя полученную геометрическую форму композиции как основу, создайте в технике аппликации натюрморт, в котором присутствуют падающая и собственная тени предмета, выполняющие декоративную функцию.
3. Все виды искусства родственны, имеют общие средства организации произведения, такие, например, как ритм, форма, динамика. Попробуйте создать графическую композицию в активном вертикальном или горизонтальном формате, используя ритм пятен или линий, на одну из предложенных тем: «Летний дождь» или «Скорый поезд».
4. Разделите лист на шесть частей. В каждой из них с помощью простых изобразительных средств (линии, штриха, пятна, точки, динамики, статики, симметрии, асимметрии, равновесия) отразите содержание следующих слов: волшебство, непредсказуемость, замороженность, тревога, полёт, сумрак.

Работать будет интереснее, если представить, что каждое из предложенных понятий имеет свою неповторимую фактуру, которую можно передать графическими материалами.

Равновесие, статика, динамика

Художественное произведение нельзя рассматривать только с позиции содержания (каков сюжет, кто главный герой, что изображено). Важно осознать, какие мысли и чувства художник пытался донести до зрителей, какими идеями, открытиями хотел с ними поделиться.

Каждая часть произведения, любой изображаемый предмет, деталь, пятно играют особую роль в передаче замысла художника. Главное в картине — композиция, её гармонизация, которая достигается, в том числе, с помощью равновесия всех её частей (пятен, линий, форм) как между собой, так и относительно композиционного центра. Художник Анри Матисс в своей книге «Заметки живописца» поделился секретами мастерства: «Выразительность для меня заключается... во всём строе моей картины; место, занимаемое предметами, промежутки между ними, их соотношения — вот что имеет значение. Композиция — это умение декоративно распределить различные элементы картины, чтобы выразить свои чувства. Каждая часть картины играет свою роль. ...В произведении должна быть гармония всех частей; лишняя подробность может занять в уме зрителя место чего-либо существенного. ...Если картина так упорядочена и ясна, значит, с самого начала в голове художника были порядок и ясность или же он сознавал их необходимость, они... составляют одно целое: нет ни малейшей неясности».

А.Е. Архипов. По реке Оке

М.И. Авилов. Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле

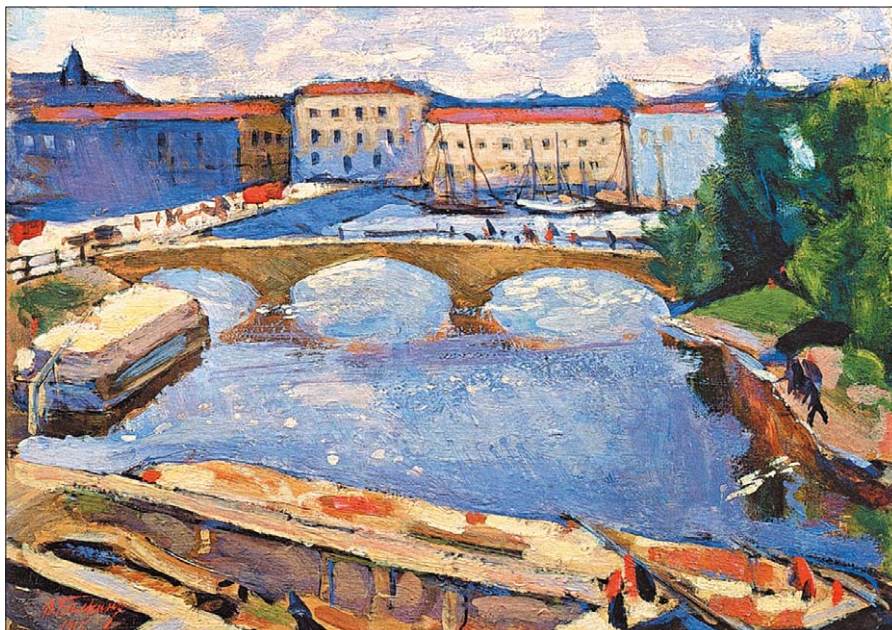
П. Уччелло. Битва при Сан-Романо

В искусствоведческой литературе симметрию, асимметрию, равновесие, динамику и статику в картине или скульптуре часто называют средствами гармонизации художественного произведения или композиционными средствами, поскольку с их помощью раскрывается содержание и гармонизируется форма.

Равновесие в художественном произведении создаёт впечатление устойчивости и покоя. Оно может быть достигнуто с помощью статики или динамики, симметрии или асимметрии.

Динамика в картине или в скульптурном изображении связана с ощущением у зрителя иллюзии движения. Динамичность формы в композиции притягивает взгляд, придаёт ей живость и остроту. Статика, наоборот, создаёт ощущение покоя и устойчивости. Для статичной композиции характерны вертикальные и горизонтальные доминанты, организация действия вокруг ярко выраженного композиционного центра.

Одним из условий красоты в картине или скульптурном изображении является симметрия (др.-греч. *συμμετρία* — «соразмерность»). Именно она в первую очередь позволяет достигать равновесия. В асимметричной композиции ось симметрии отсутствует, а равновесие в ней достигается благодаря сочетанию элементов, соотношение которых даёт представление об уравновешенности её частей.

В.П. Белкин. Река Ждановка в Петрограде

П. Перуджино. Передача ключей

И.С. Горюшкин-Сорокопудов. Базарный день в старом городе

А.П. Рябушкин. Возвращение с ярмарки

А.А. Дейнека. Вратарь

Разделите альбомный лист на четыре части. В каждую впишите квадрат. С помощью круга, треугольника, квадрата и линии создайте композиции из геометрических фигур, в которых передаётся ощущение: 1) статики; 2) динамики; 3) симметрии; 4) асимметрии.

Работать можно в технике аппликации.

Чтобы выполнить работу быстро, можно вырезать четыре одинаковые геометрические фигуры из бумаги одного цвета. Это условие важно ещё и потому, что, как вы знаете, каждый цвет имеет «вес»: например, одинаковые фигуры жёлтого и чёрного цвета воспринимаются по-разному — жёлтая кажется легче.

П.А. Федотов. Портрет Надежды Петровны Жданович за клавиноом

Ю.И. Пименов. Свадьба на завтрашней улице

Возьмите два активных формата — вертикальный и горизонтальный. Создайте графический рисунок к одной из предложенных композиций: «Гонки по вертикали», «Парашютисты», «Дельтаплан», «Метель», «Протяжная песня», «Скучный рассказ».

Размеры картины, её формат часто не принимаются во внимание при анализе произведения, в то время как выбор формата можно отнести к композиционным приёмам и выразительным средствам живописи и графики. Известен факт, когда М.А. Врубель начал работать над живописной композицией «Сирень» на уже имевшемся в мастерской холсте. Поняв, что размер картинной плоскости ограничивает его замысел, он надставил нижнюю часть холста настолько, насколько, по его мнению, было необходимо. Этот пример подтверждает, насколько важен формат в раскрытии композиционного замысла.

Действительно, формат усиливает ощущение статики, если он представляет собой квадрат или прямоугольник, размеры сторон в котором не очень отличаются друг от друга; ощущение лёгкости или движения по вертикали (вниз и вверх) усиливается, если высота значительно превышает длину.

Язык живописи

Произведение изобразительного искусства — это практический результат, реализация автором-творцом его размышлений и представлений, его отношения к происходящему в зримых художественных образах. Можно сказать, что это диалог автора со зрителем, который ведётся на языке изобразительного искусства посредством выбора цвета, колорита, композиции, ритма, светотени, силуэта, контраста, нюанса, соотношения элементов, фактуры, динамики, симметрии, асимметрии и многого другого. Формат произведения также составляет одну из основных задач композиционного решения. В живописи ведущими выразительными средствами являются цвет, рисунок, композиция, фактура красочного слоя, выразительность мазков.

Цвет в живописи имеет особые возможности и выполняет особые функции. Он передаёт всё богатство оттенков изображаемого, будь то состояние природы, лицо человека или сцена из жизни. Цвет оказывает влияние на эмоциональное состояние человека, создаёт настроение.

С древнейших времён люди придавали цвету символическое значение, и это делало более понятным любое изображение, заставляло зрителя переживать и сопереживать наблюдаемому при его восприятии. Таким образом, цвет — одно из самых мощных средств общения между художником-творцом и зрителем.

Караваджо. Ужин в Эммаусе

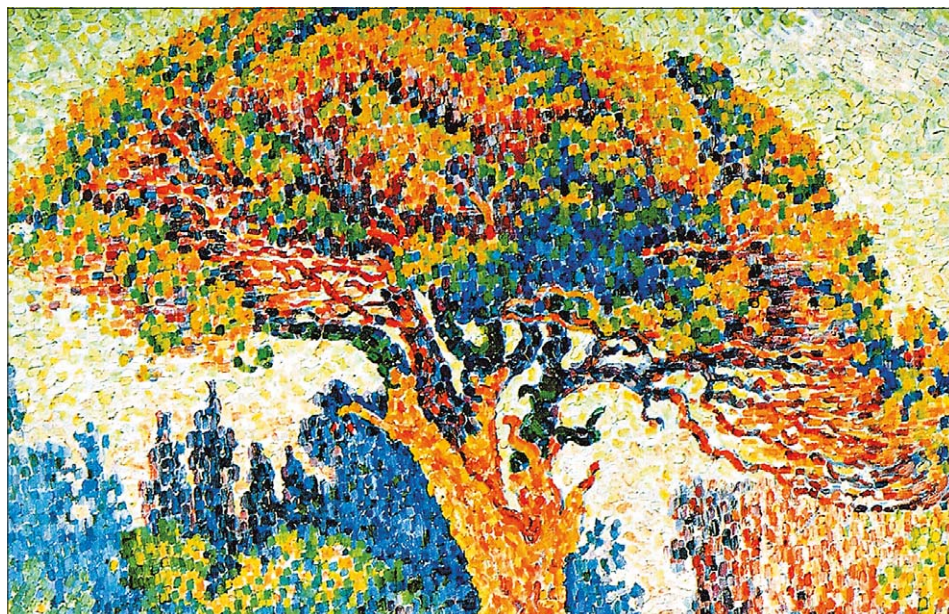
Дионисий. Брак в Кане. Фреска

В. Ван Гог. Едоки картофеля

Цвет в живописи опирается на систему, отличную от той, которая лежит в основе природной цветовой гаммы. Она уступает природному многообразию оттенков, яркости и интенсивности тонов. Продумывая колорит своей работы, художник тщательно подбирает цветовую гамму, смешивает краски, варьирует их по яркости и насыщенности, использует переходы тонов, основные и дополнительные цвета, контрасты. Колорит служит средством эмоциональной выразительности и является существенным компонентом художественного образа.

Красочный слой на произведениях живописи неодинаков. Его фактура может быть гладкой или неровной, глянцевой или матовой. Способы нанесения мазка на полотно создают различные эффекты. Например, на картины Ж. Сёра нужно смотреть издали, так как техника его живописи — рядом положенные мазки разных цветов (пуантилизм) — не позволяет рассмотреть детали, а на расстоянии краски «смешиваются» и создаётся целостное впечатление.

П. Синьяк. Сосна в Сен-Тропе. Фрагмент

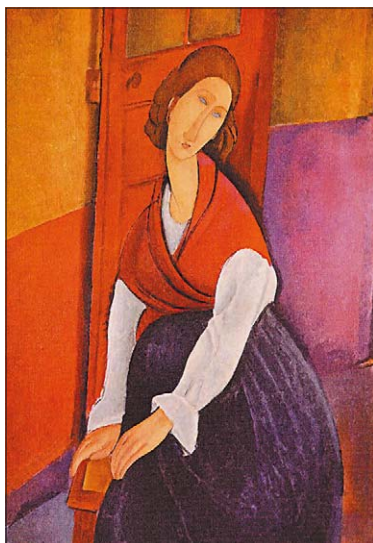
Художественно-выразительные средства, которые использует художник, создавая своё произведение, манера письма, авторский стиль, свойственная только ему особенность организации пространства картины определяют художественную форму произведения. Именно это отличает одного художника от другого.

Рассмотрите репродукции картин и назовите выразительные средства, которые использует каждый художник в своём произведении. Что отличает творческую манеру каждого художника?

О. Ренуар.
Танцовщица с тамбурином

А. Модильяни.
Портрет Жанны Эбютерн

Д. Веласкес. Королева Испании
Изабелла, жена Филиппа IV

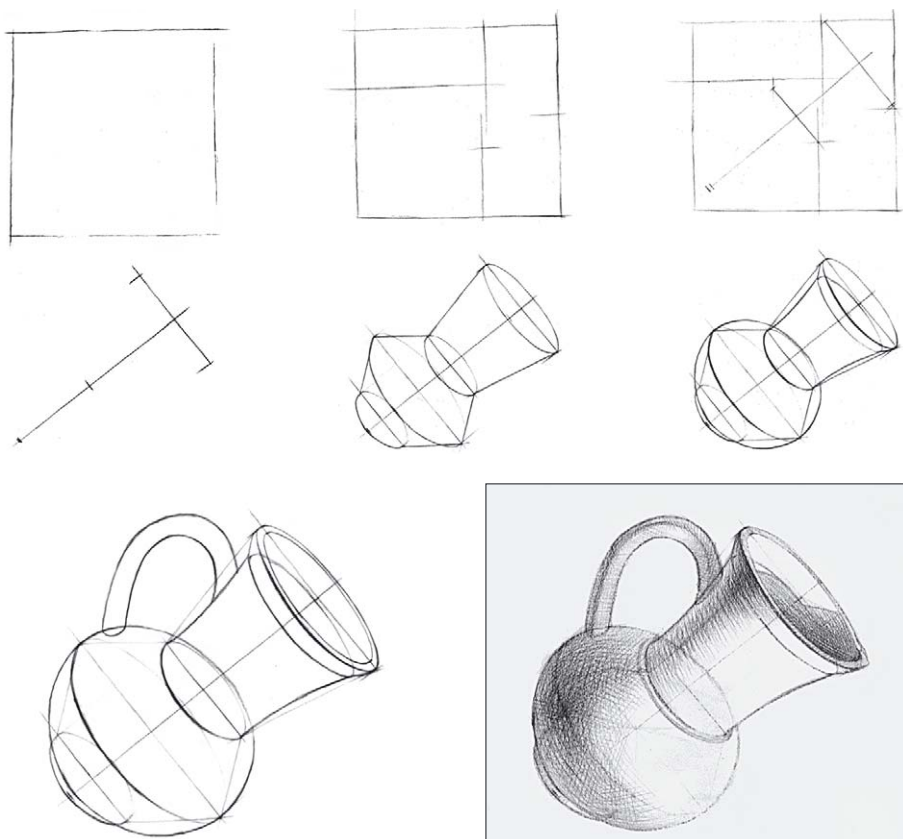
В. Ван Гог. Ирисы

Напишите натюрморт «Букет цветов», подражая манере В. Ван Гога.

Прежде всего определите смысловое содержание работы: что вы как автор хотите донести до зрителя. Определите эмоциональное состояние живописной работы, от этого будет зависеть колорит, формат и общее композиционное решение картины. Построение натюрморта начинается с выбора ракурса и положения линии горизонта, общих габаритов предметной группы, композиционного центра. Уточните направление источника света, который влияет на построение объёма, положение теней — падающей и собственной, полутени, рефлекса. В построении кувшина (вазы) используйте симметрию, линия горизонта позволит правильно построить окружность (основание) кувшина в перспективе. Работу лучше выполнять гуашевыми красками, которые по своей плотности близки масляной живописи.

Учебные работы

Создайте декоративную композицию «Чайный натюрморт». В основе цветового решения используйте ограниченную гамму, построенную на двух дополнительных цветах с использованием белил. Изображение предметов, составляющих натюрморт, должно быть стилизовано (обобщено, упрощено), объём передайте условно. В основе выразительного языка — контраст, нюанс, ритм.

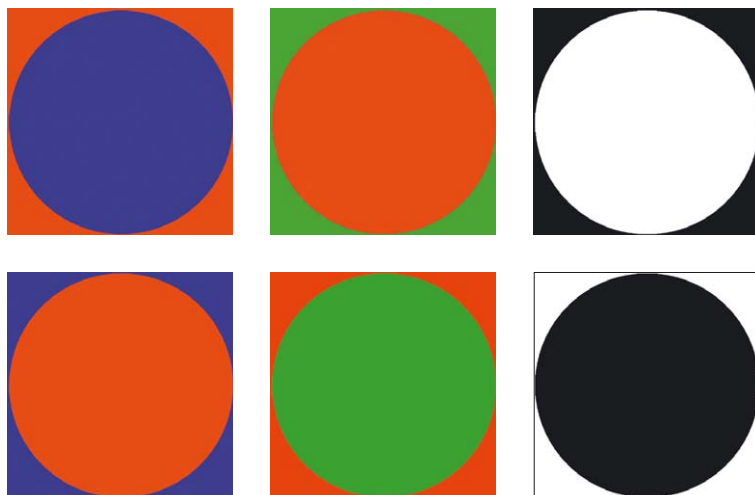

Композиция строится на равновесии — основе гармонизации листа. Сделайте линейный рисунок композиции. Линиями построения обозначьте рефлекс (самое светлое место на предмете), тень, характер складок на драпировке. Рассмотрите последовательность выполнения построения кувшина. Обратите внимание на построение (на то, как изображается) окружности в перспективе.

Особенности цветового восприятия

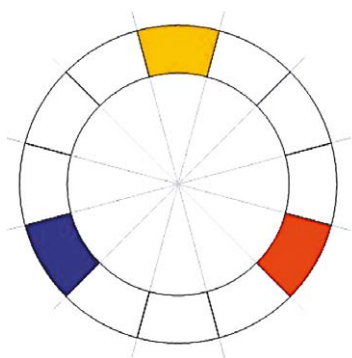
Учёные давно доказали, что цвет и свет оказывают мощное воздействие на работу центральной нервной системы и психическое состояние человека. Это воздействие неоднозначно и зависит от интенсивности и количества цвета, а также от его взаимодействия с другими цветами. Реакция человека на цвет во многом зависит и от возраста и индивидуальных качеств личности. Например, красный и жёлтый — любимые цвета детей; у взрослых отношение к этим цветам неоднозначное.

Учёный М. Дерибере в книге «Цвет в жизни и деятельности человека» утверждает, что практически все цвета тем или иным образом влияют на функциональные системы человека. Красный цвет — активный, энергичный, активизирует все функции организма, возбуждает, согревает, повышает кровяное давление, ускоряет ритм дыхания. Оранжевый, который слабее красного по интенсивности, тонизирует, ускоряет пульсацию крови и улучшает пищеварение. Жёлтый тонизирует, стимулирует зрение и нервную деятельность. Зелёный считается наиболее комфортным для зрения, он способствует снижению кровяного давления и успокаивает. Голубой помогает снизить мускульное напряжение и кровяное давление, успокаивает пульс и замедляет ритм дыхания; синий, наоборот, угнетает, способствует затормаживанию функций физиологических систем человека. Фиолетовый производит угнетающее действие на нервную систему. Подобное воздействие на человека оказывают и цветовые сочетания.

Цветовые сочетания

Поскольку человек воспринимает окружающий мир всеми пятью органами чувств, то влияние цвета распространяется не только на зрение, но и на осязание, слух, вкус, обоняние, вызывает всевозможные ассоциации. Восприятие цвета связано с различными ощущениями, например, жёлто-коричневый цвет — сухой, сине-зелёный — влажный, красный — тёплый, фиолетовый — тяжёлый, жёлтый — лёгкий.

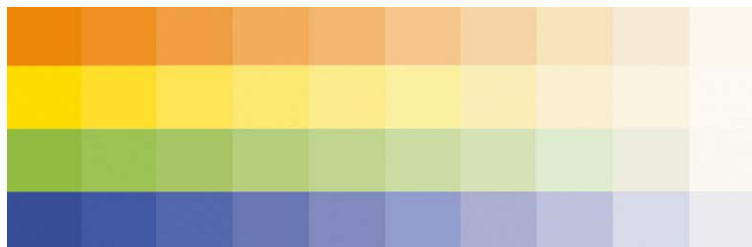

Цветовой круг

Цвет и свет играют важную роль в организации любого пространства. Цветовая гамма в интерьере создаёт особую атмосферу, комфортные или некомфортные условия для человека.

Используя игру света и цветовые сочетания, можно зрительно увеличить или уменьшить размер помещения, уравновесить объёмы или, наоборот, усилить их контраст. Так, красный цвет визуально уменьшит объём помещения, а светло-синий поможет его визуально увеличить. Зрительно расширяют пространство все оттенки белого (бежевый, светло-жёлтый, светло-голубой, светлый сине-зелёный), в то время как все оттенки тёплых цветов делают пространство более плотным и узким. Такие цвета, как серый, зелёный, считаются нейтральными по отношению к объёму помещения.

Переход цвета от интенсивного яркого к бледному

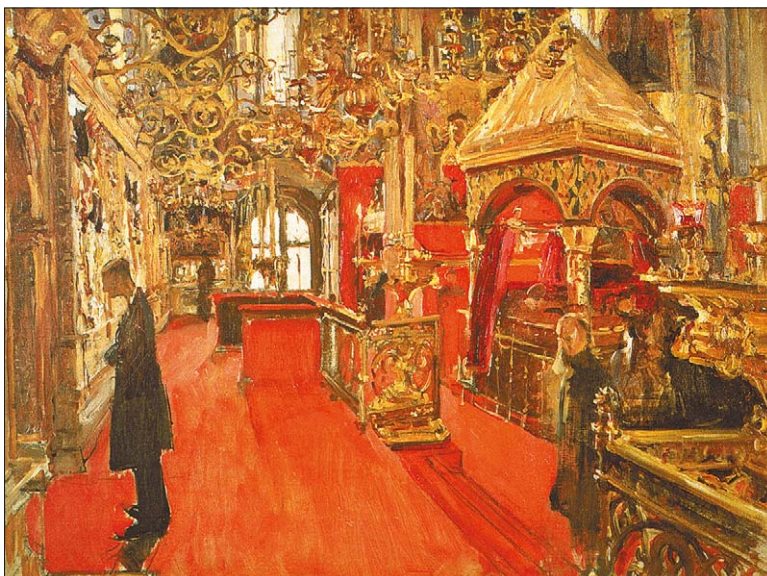
Существуют правила, придерживаясь которых можно решить ряд проблем в создании пространственного образа интерьера. На восприятие пространства влияют вертикали и горизонтالي: вертикально расположенный на стене рисунок помогает сделать помещение выше, а горизонтальные полосы расширяют объём. Зрительно увеличить высоту комнаты помогает светлый потолок, а уменьшить — тёмный.

Цвет и цветовые отношения являются серьёзным инструментом в руках профессиональных архитекторов и дизайнеров. Однако важно помнить, что интенсивность цвета также бывает разная, и следовать буквально советам по использованию цвета в интерьере не всегда верно. Всё зависит от того, какой именно оттенок цвета используется.

При выборе цвета художники-дизайнеры учитывают вкусы хозяина помещения, его индивидуальные цветовые предпочтения. Считается, что такие важные дополнения в интерьере, как драпировки (шторы) на окнах, которые часто контрастируют с цветом стен, оживляют интерьер и вносят в него разнообразие. А источники света способны усилить или ослабить один и тот же цвет, сделать его активным тёплым или спокойным холодным. Поэтому к цветовому решению пространства интерьера нужно подходить с особой тщательностью.

В. Ван Гог. Интерьер ресторана

В.А. Серов. Интерьер Успенского собора

Н.К. Рерих. В монастыре. Эскиз декорации к пьесе М. Метерлинка «Сестра Беатриса»

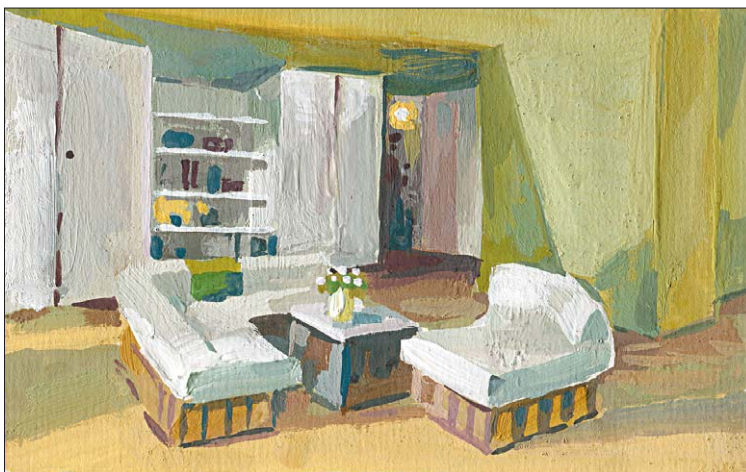

1. Используя одну из предложенных композиций, решите её в цвете, предложив два варианта. Например, в одном варианте интерьер располагается на южной стороне дома, в другом — на северной, либо один — интерьер комнаты пожилого человека, другой — вашего ровесника.

Учебные работы

2. Создайте четыре эскиза комнат в квартире: детской, столовой, комнаты отдыха (спальни), общей комнаты, предложив разные варианты цветового решения. Обратите внимание на соотношения цвета стен, пола, потолка, драпировок в каждой комнате.

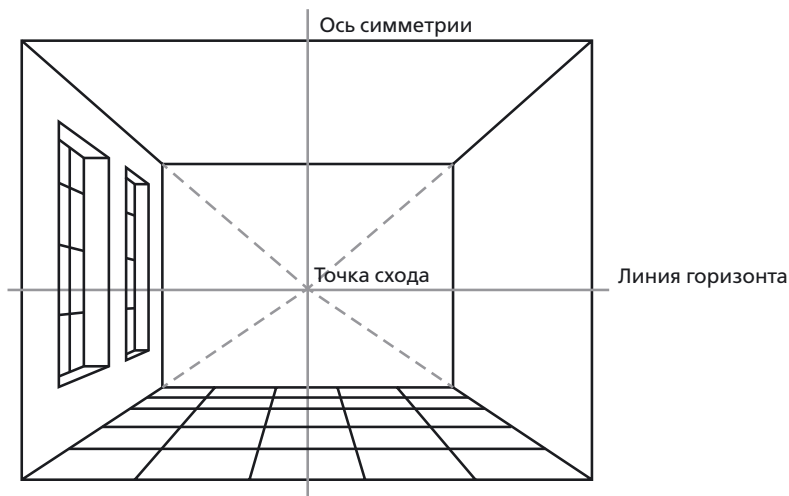
Учебная работа

Разделите лист бумаги на четыре части, в каждой из них нарисуйте прямоугольник, в котором выделите три горизонтальные зоны: пол, стену, потолок. В центре стены обозначьте окно. Работу выполняйте гуашью или в технике аппликации.

Используйте набросок для работы над интерьером комнаты с угловой перспективой.

Вспомните о приёме загораживания, применяемом для увеличения эффекта глубины.

Фронтальная перспектива

Как нужно воспринимать картину

Раздумья и переживания автора картины, переданные в живописно-пластической форме, могут быть поняты и прочувствованы зрителем только в том случае, если он знаком с языком изобразительного искусства. Знание теории живописи позволяет объективно оценить произведение, увидеть его совершенство, определить истинную художественную ценность, не сводя восприятие к обыденному уровню.

Простой логический анализ может разрушить целостность художественного образа и свести к минимуму его эмоциональное воздействие на зрителя. Чтобы этого не произошло, необходимо удерживать в памяти впечатление, которое возникло в момент первого знакомства с произведением искусства. Оно будет точкой отсчёта, с которой начнётся путешествие в глубинные слои содержания картины.

Восприятие художественного произведения — это творчество (творческое смотрение), искусство прочтения художественного образа.

А.А. Рылов. Весна в Финляндии

Отвечая на вопрос «Как, какими средствами художник создаёт художественный образ?», следует опираться на знания в области изобразительного искусства: о колорите, активности (интенсивности) цвета, цветовой характеристике (соотношении тёплого и холодного цветов), ритме и динамике цветовых пятен, линий, плоскостей, о символике изображаемого, роли формата изобразительного пространства (вертикального, горизонтального, квадратного).

Важно рассмотреть общее композиционное решение — особенности размещения объектов на изобразительной плоскости, прежде всего композиционного центра картины, который может не совпадать с геометрическим центром (это во многом может подсказать идею), обратить внимание на «второстепенные» объекты и их размещение по отношению к композиционному центру, поворот, ракурс главного «героя» (человека или предмета). Немаловажное значение имеет положение линии горизонта, а также использование таких средств выразительности, как контраст, силуэт, ритм, динамика, линия.

К. Моне. Скалы в Этрета

В произведении искусства нет ни одной непродуманной, случайной детали, цветового пятна, формы, линии — всё обоснованно, взвешенно. Поэтому каждое продвижение к пониманию созданного автором художественного образа должно сопровождаться вопросом «Почему художник выбрал тот или иной формат, колорит, композицию, выразительные средства?» и поиском ответа на него.

Попробуйте в предлагаемой далее последовательности разобрать главную идею художественного произведения: зачем или почему художник выбрал именно этот мотив; как, какими средствами он добился выразительности художественного образа. Прежде чем приступить к анализу или, лучше сказать, творческому прочтению произведения, постарайтесь запомнить то эмоциональное впечатление, которое произвела на вас картина при первой с ней встрече (см. с. 47).

Отвечая на вопрос «Что изобразил художник?», можно сказать: «Осенний пейзаж». Ответ на вопрос «Как?» предполагает владение определёнными знаниями в области изобразительного искусства: о законах композиции, выразительных средствах живописи (колорит, гамма), значении формата и выборе точки зрения на изображаемый объект или группу предметов.

Если художник выбрал высокую линию горизонта, это подчёркивает интерес не к небу, а именно к ландшафту, к тем краскам осенней земли, что расстилается перед ним. Небо светлое, лёгкое, спокойное, написано в холодной гамме. В сравнении с небом краски, которые использует художник в изображении объектов природы осенью, яркие, многозвучные, что усиливает впечатление от буйства золотого и багряного цвета, которое царит на земле.

Художник выбирает ракурс, при котором создаётся впечатление, что зритель стоит на возвышении. С помощью такого приёма автор передаёт ощущение простора и охвата огромного пространства. То же ощущение пространства поддерживается планами: ближний пригорок с небольшими деревцами; далее — овраг с плотной массой коричневых и тёмно-зелёных деревьев; потом — группа деревьев с золотой листвой, уходящий вдаль овраг; голубые контуры редких деревьев, которые идут до самой линии горизонта, к небу, и сливаются с ним. Написанные уже в холодной гамме деревья создают определённые ритм и динамику, которые способствуют продвижению взгляда зрителя вдаль.

Центром композиции художник сделал самое светлое пятно на полотне — изгиб реки, отражающей холодное небо. Вода контрастирует по колориту с яркой осенней листвой и по освещённости — с тёплыми и тёмными красками земли.

Первый план прописан подробно — видны отдельные листья и стволы ближайших кустов, но он не останавливает взгляд зрителя на себе,

А.Н. Шильдер. Овраг

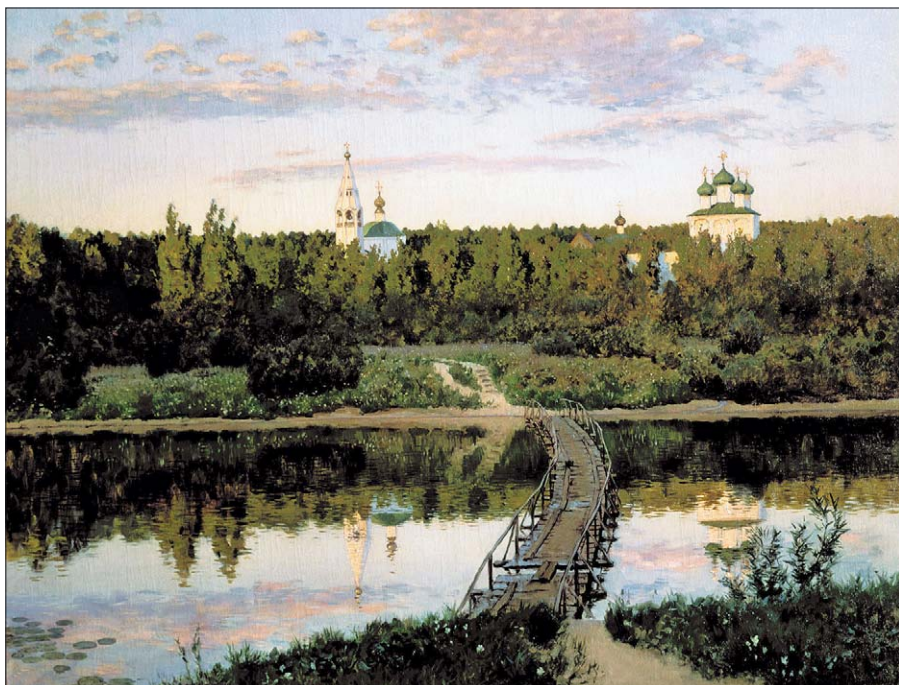
а, располагаясь в левом нижнем углу композиции, предваряет предстоящее путешествие по картине.

Глубокий овраг змеится, делая берега резными, описывает дугу, и это исключает монотонность, ведёт зрителя вглубь картины и вдаль — к самому небу. Однако взгляд не уходит с картины, он вновь возвращается к композиционному центру. Его притягивает яркая листва деревьев слева и тёмный массив справа.

В картине преобладает тёплый колорит. Оттенки зелёного создают впечатление удивительной плотности земли, и это усиливает живописность пейзажа.

Квадратный формат картины предполагает относительную устойчивость композиции и создаёт у зрителя ощущение покоя (напомним, что активно вытянутый горизонтальный формат обычно создаёт впечатление протяжённости, а вертикальный — динамического развития сюжета).

Отметим, что художник не вводит в картину человека, он здесь будет лишним. Великолепный осенний пейзаж передаёт необозримый простор родной земли, её природы — спокойной, прекрасной и величественной.

И.И. Левитан. Тихая обитель

С.Ю. Жуковский. Зима

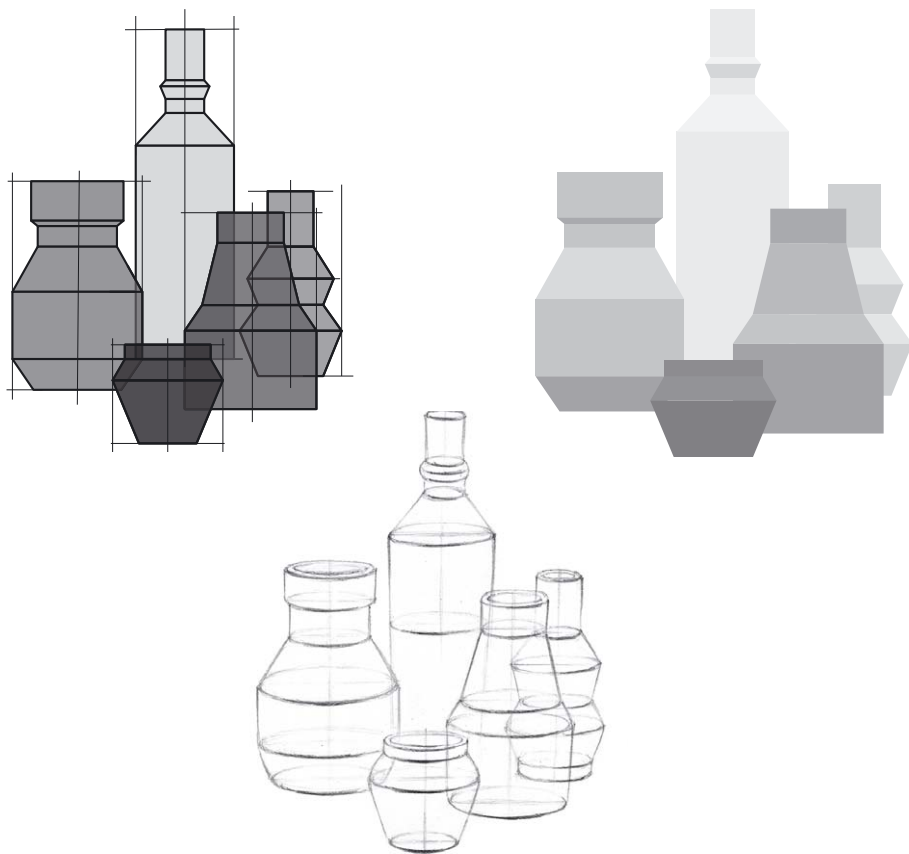

1. Выберите понравившееся произведение и раскройте его основную идею, используя знания в области изобразительного искусства.

2. В технике графики создайте пейзаж, в сюжет которого входит старинная или деревянная архитектура. Основной задачей в работе станет изображение воздушной и линейной перспективы.

Передача линейной перспективы — задача знакомая: чем ближе к линии горизонта изображаемый объект, тем меньше он по размеру. Значительно сложнее передать воздушную перспективу. Чтобы выполнить эту задачу, надо определить тональные отношения между предметами (см. рисунок).

Творческая манера художника

За всю историю развития изобразительного искусства не было создано двух абсолютно одинаковых картин. Они, как живые существа, не похожи одна на другую, даже если посвящены одной теме. При общих изобразительных и выразительных средствах, правилах изображения на плоскости, использовании одних и тех же художественных материалов (кисти, краски, холст) все произведения разные, поскольку каждое отражает индивидуальные черты автора, его особенность трактовки темы, раскрытия сюжета, конкретизации замысла и их воплощения в материале.

Прибавьте к сказанному манеру письма — приёмы наложения краски на холст, цветовые предпочтения, характер и мелодику линий, которые индивидуальны у каждого художника.

В манере письма отражается темперамент художника. Достаточно посмотреть на работы В.А. Серова, В. Ван Гога или К.А. Коровина, чтобы представить разные характеры: рассудительность и неспешность первого и неистовость и стремительность — двух других. Совершенно иное чувство возникает, когда смотришь на картины В.Э. Борисова-Мусатова. Цветовые пятна и их взаимодействие, нежные тональные переходы и перетекание форм из одной в другую говорят о желании художника передать тонкие душевные переживания, о выверенности движений и глубокой внутренней работе.

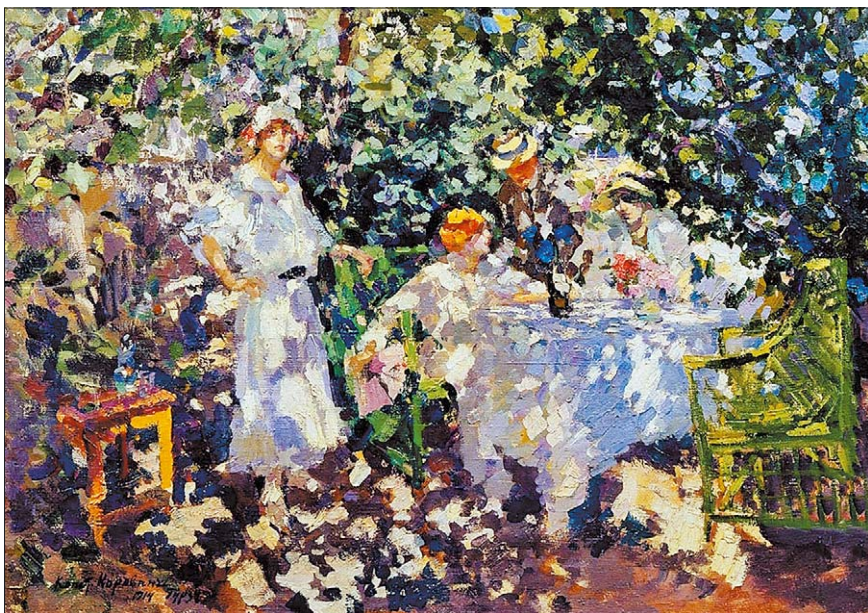
Неповторимость художественно-пластической формы, которая отличает одного мастера от другого, помогает зрителю узнавать автора картины так, как мы узнали бы хорошо знакомого нам человека. У каждого художника есть свои излюбленные жанры, тематика и сюжетные мотивы. Личность художника настолько ярко проявляется в живописных полотнах, что, глядя на них, зритель, не вспомнив названия картины, произносит имя её создателя.

В. Ван Гог. Ирисы. Фрагмент

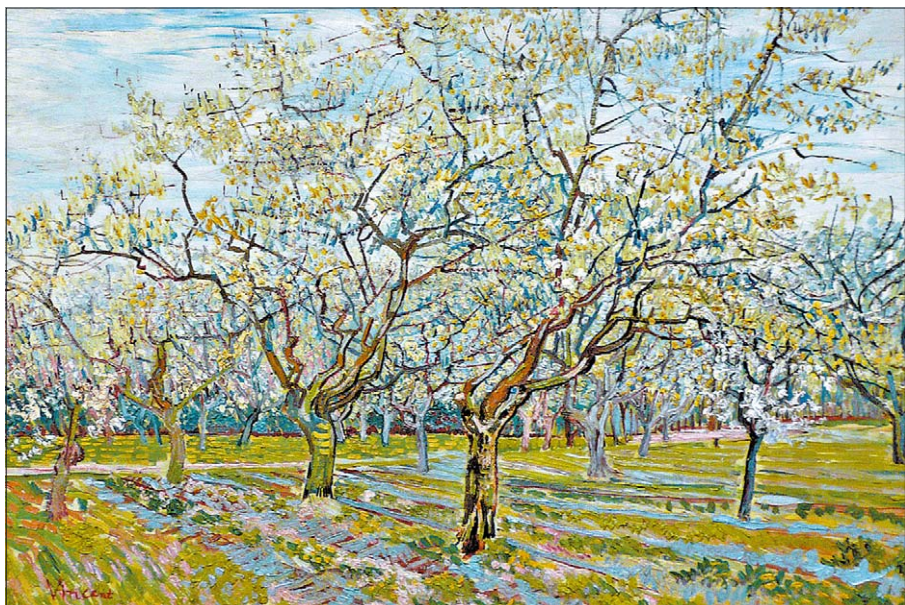
К.А. Коровин. Цветы. Фрагмент

К.А. Коровин. В саду. Гурзуф

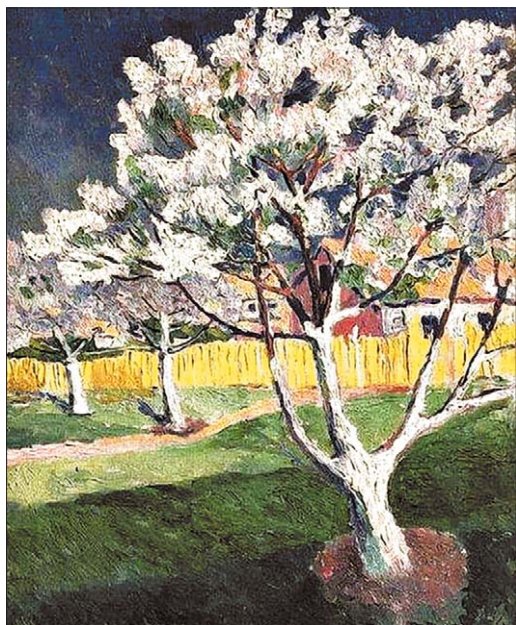
В.Э. Борисов-Мусатов. Гобелен

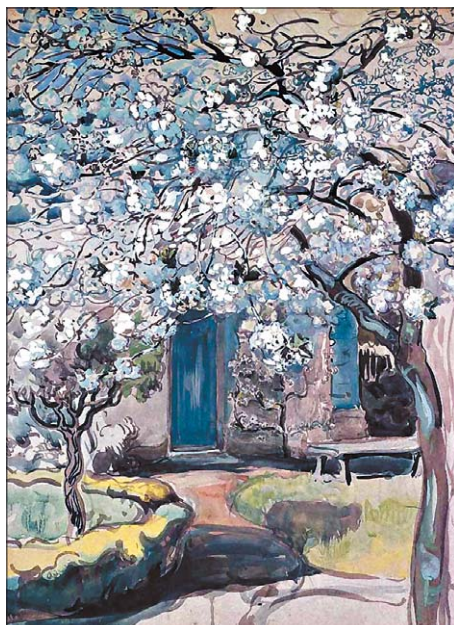
В. Ван Гог. Белый фруктовый сад

И.И. Левитан. Цветущие яблони

К.С. Малевич. Яблоня в цвету

М.В. Якунчикова-Вебер. Цветущие яблони

В.Э. Борисов-Мусатов. Весна

Выбор художественных материалов существенно влияет на манеру письма. Художники с удовольствием экспериментируют с новыми художественными материалами, открывают новые возможности для самовыражения, осваивают новые инструменты и техники. Одной из таких техник является коллаж.

«Коллаж» (*collage*) в переводе с французского языка означает «приклеивание», то есть картины создают, наклеивая (или прикрепляя другим способом) на основу (холст, планшет, картон) материалы, которые имеют неоднородную фактуру, различаются по цвету, в том числе ткань, картон, бумагу, дерево и другие материалы. Соединение в одном произведении, казалось бы, несовместимых материалов и предметов объединено общим композиционным замыслом, структурной целостностью и общей идеей.

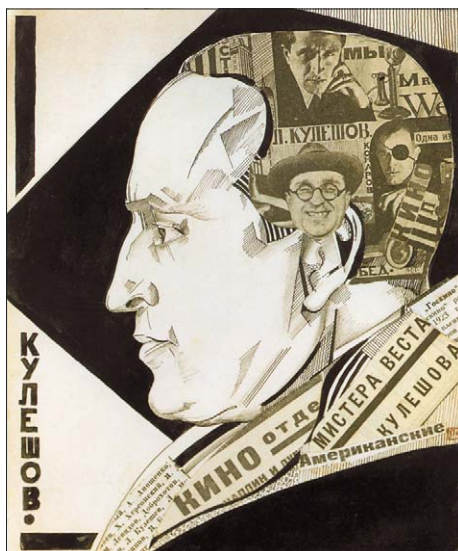
Впервые такой способ создания картин — вклеивание обрывков газет, кусочков ткани, фрагментов фотографий в полотно произведения — применили художники первой половины XX века, такие как П. Пикассо, А.М. Родченко, М. Эрнст. Они использовали этот приём для достижения эффекта неожиданности, эмоционального напряжения, передачи остроты композиционного замысла.

П. Пикассо. Натюрморт с рекламным объявлением

А.М. Родченко. Детектив. Фотомонтаж для журнала «Кинофот» № 3

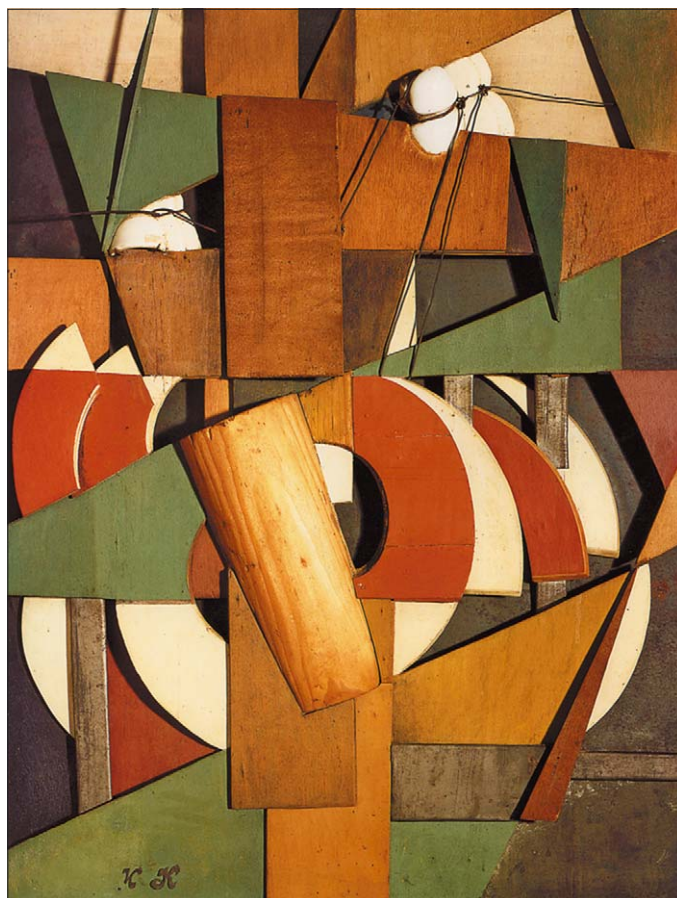
П.С. Галаджев. Лев Кулешов.
Фильм «Необычайные приключения
мистера Веста в стране большевиков»

С.Я. Сенькин. Город

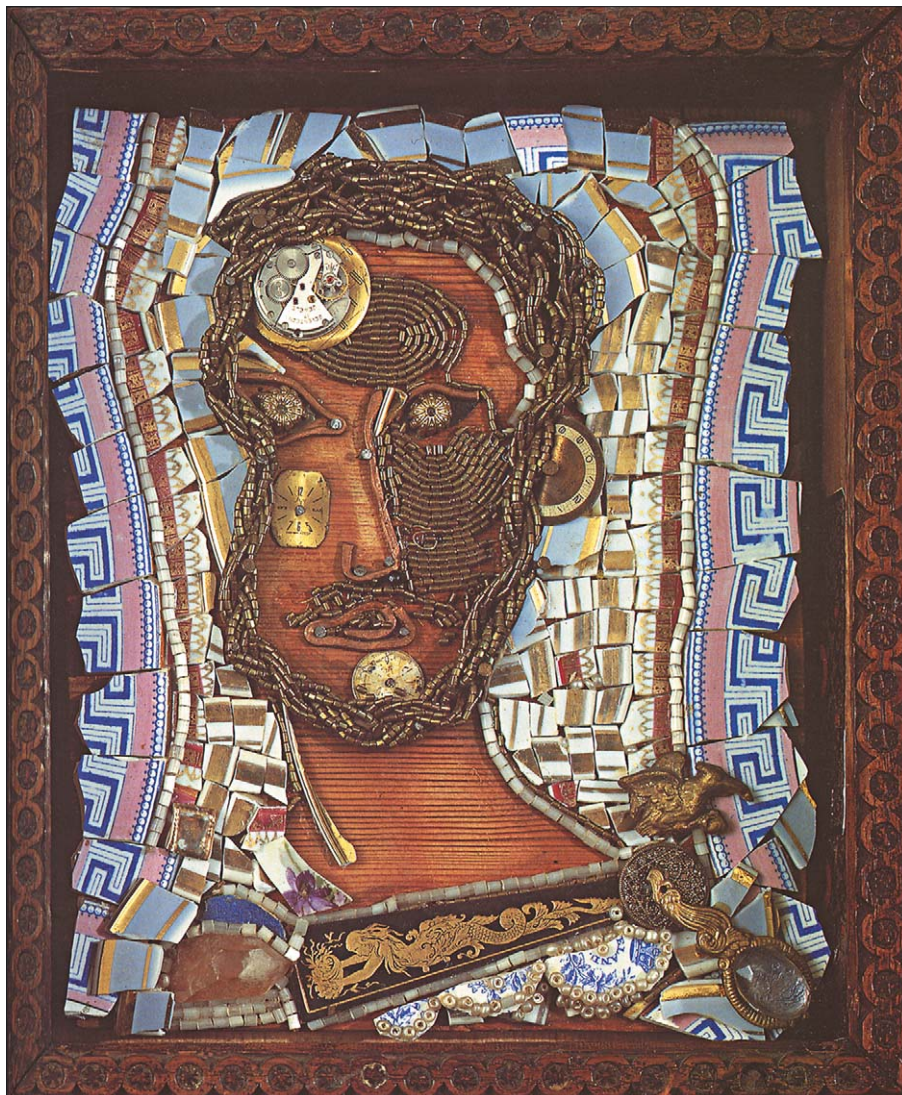
Техника коллажа привлекает художников оригинальной манерой выполнения, возможностью создания новой реальности с помощью использования уже готовых изображений или их элементов. Часто художественный образ в этой технике исполнения возникает из сочетания самых простых предметов.

Коллаж позволяет достигать яркой образности, напряжённого смыслового содержания, оригинального колористического и композиционного решения даже при наличии одних и тех же исходных материалов, фрагментов, частей. Художник, работающий в технике коллажа, свободен в творческом самовыражении и выборе способов смешения техник и стилей, он имеет возможность дорисовать, уточнить свой замысел, включить элементы своих творческих работ, созданных ранее.

И.В. Клюн. Пробегающий пейзаж

Сегодня коллаж стал излюбленной техникой многих художников и обрёл значение если не отдельного жанра, то принципа, по которому строится художественное произведение в разных видах искусства. Коллаж широко используют в киноискусстве и поэзии, рок-музыке и компьютерных графических программах, плакатах и оформлении полиграфических изданий и рекламной продукции.

С.И. Параджанов. Портрет Данииля Ольбрыхского

И.Е. Репин. Арест пропагандиста. Эскиз

В.И. Суриков. Эскиз к картине «Боярыня Морозова»

1. Выберите одно из произведений, которые использованы в качестве иллюстраций. Внимательно рассмотрите его, отметьте художественно-пластическое, цветовое и композиционное решение. Напишите его по памяти.

2. Организуйте выставку, сравните полученные результаты, отражающие индивидуальность восприятия произведения искусства и зрительную память каждого участника.

1. Чтобы лучше запомнить выбранное произведение, обратите внимание на формат, положение линии горизонта, расположение объектов на изобразительной плоскости, общее колористическое решение, характер силуэта и «диалог», взаимоотношения между объектами.

Выберите для работы одну тему, например «Спорт», «Дружба», «Танцы», «В кафе», «На остановке», «Переменка», «Музыканты на сцене», «Дефиле», «Посещение театра», и предложите для неё несколько композиционных решений, которые кардинально отличались бы друг от друга.

2. Отличие одной композиции от другой, в том случае, если они посвящены одной теме, начинается с конкретизации идеи замысла. Она у каждой композиции своя — от раскрытия взаимоотношений между героями сюжета до демонстрации красоты движений человека. Вы можете поместить своего героя (или героев) в замкнутое или открытое пространство, в том числе временное (историческое). Конкретизировать композиционное решение помогает формат будущей работы и выбор композиционного центра. В поисках индивидуального решения работы помогут как зарисовки общей композиции, так и сделанные с натуры наброски фигуры человека. Основная задача наброска — «схватить», уловить опорные точки, которые характерны для того или иного движения (поворот головы, положение позвоночника, суставы конечностей). Для более подробного знакомства с набросками посмотрите, как это делают мастера живописи.

Творческая импровизация в искусстве

Импровизация — это один из древних видов художественного творчества, который берёт начало в фольклоре: в народных праздниках, обрядах, играх. Слово «импровизация» можно найти в словарях разных народов, его звучание примерно одинаково, сравните: французский — *improvisation*, итальянский — *improvvisazione*, латинский — *improvisus*, и переводится оно как «неожиданный», «внезапный». Другими словами, импровизация — это оригинальная (самобытная) форма художественного проявления человека, связанная с созданием нового образа (по мотивам какого-либо произведения) непосредственно в процессе воплощения. Чаще всего импровизацию можно встретить в музыке, танце, театре, поэзии, но и изобразительное искусство не является исключением.

Наиболее ярко импровизация в танце проявилась в творчестве Айседоры Дункан (начало XX века), которая в совершенстве владела этой техникой. Она выстраивала произвольные хореографические композиции под классическую музыку вначале сольно, а позднее открыла танцевальную школу. Создавая образ в танце, исполнитель руководствовался своими чувствами, переживаниями и представлениями о способе выражения разных характеров, явлений и передачи смыслов в пластическом движении.

Народные танцы, обряды

Айседора Дункан

Венецианская школа XVI в. Комедия дель арте

Работа актёра театра над ролью также связана с импровизацией, которая проявляется во включении своих интерпретаций в произносимый текст непосредственно во время сценического действия. Такая актёрская игра наиболее часто проявляется в жанре комедии. Примером могут служить народная итальянская комедия дель арте (XVI–XVIII века), построенная на гротеске, фарсе, импровизации, и французская комедия (XV–XVI века).

В музыке импровизация характерна для джазовых композиций, в процессе исполнения которых слушатели являются свидетелями коллективного творчества музыкантов, всплеска их чувств и энергии. Импровизатор, создающий свою музыкальную композицию, не только в совершенстве владеет инструментом, выражая своё отношение к исполняемому, но и «управляет самой музыкой». Импровизация в музыке может быть инструментальной (игра на инструменте) или вокальной (импровизация голосом), она в основе своей опирается на законы гармонии и композиции.

Музыкант, исполняющий джаз.
Саксофонист Э.Д. Родригес

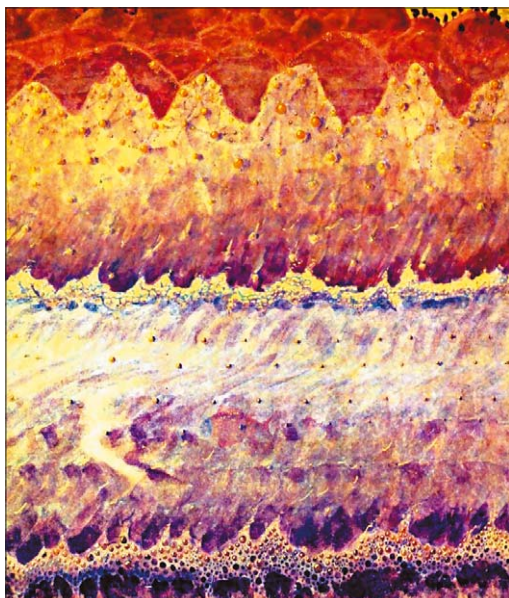
В стихотворении «Импровизация» Б.Л. Пастернак писал:

Я клавишей стаю кормил с руки
Под хлопанье крыльев, плеск и клёкот.
Я вытянул руки, я встал на носки,
Рукав завернулся, ночь тёрлась о локоть.

Художники считают импровизацию «пусковым механизмом» своего творчества. По словам Пастернака, импровизация — это творчество «на-взрыд»: «По врождённому слуху поэзия подыскивает мелодию природы среди шума словаря и, подобрав её, как подбирают мотив, предаётся затем импровизации на эту тему». Ф.И. Тютчев называл импровизацию творчеством «на лету и ненароком», а Б.А. Ахмадулина — «мгновенной удачей ума».

В изобразительном искусстве импровизация проявляется в создании художественного произведения (чаще всего цветовых композиций без конкретного изображения, сюжета), основанного на впечатлении от музыки, поэзии, танца, каких-то событий в жизни художника. Ярким примером такой импровизации является творчество В.В. Кандинского, М.К. Чюрлёниса.

Другой пример импровизации в изобразительном искусстве — создание композиций по мотивам работ других художников. В этом на-

М.К. Чюрлёнис. Соната моря

В.В. Кандинский. Импровизация № 7

правлении искусства нет равных П. Пикассо, который создавал свои полотна вслед за такими известными художниками, как Ж. Брак, Д. Веласкес и др.

Послушайте любую музыкальную композицию (пьесу, джаз, этюд) и создайте графическую композицию-импровизацию без конкретного изображения (линией, пятном), которая отражала бы настроение произведения, его пространственный образ. Работайте в смешанной технике: акварелью, тушью, пером.

1. Создавая композицию, обратите внимание на то, что и линия, и мелодия имеют протяжённость и характерную динамику, на то, что в основе произведения должен лежать ритм. В графике это ритм линий, пятен, силуэтов. Начиная работу над композицией, определите формат будущей работы.

2. Выберите любую фотографию пейзажа, которая напечатана в гляцевом журнале, вырежьте её. Она послужит основой для создания композиции, в которой будут использованы приёмы импровизации (собственного прочтения пространства). Используя графические материалы и техники, дополните пространство различными объектами.

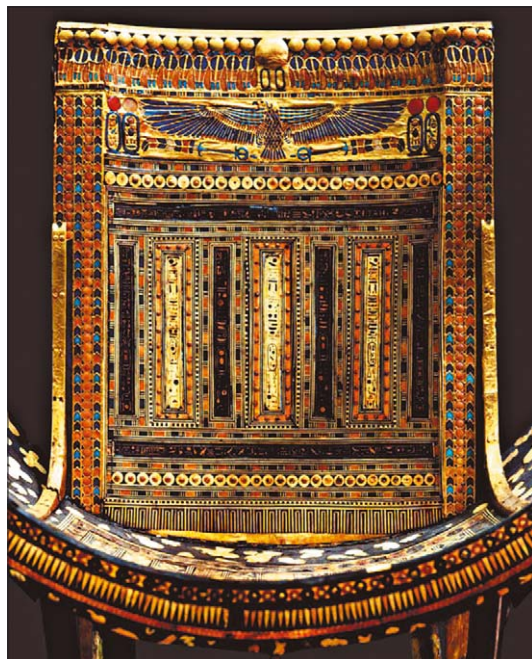
3. Работать будет легче, если придерживаться определённой сюжетной линии, внести в композицию собственное прочтение пространства. Необходимо применять все приёмы передачи глубины на изобразительной плоскости: доскональность разработки первого плана, законы воздушной и линейной перспективы.

Декоративно-прикладное искусство

Принято считать, что произведения декоративно-прикладного искусства преобразуют быт и развивают эстетический вкус человека. Декоративно-прикладное искусство объединяет различные области творческой деятельности, направленной на создание изделий, в которых сочетаются две функции: утилитарная и художественная. Именно поэтому в названии этого вида творческой деятельности присутствует слово «декоративное», происходящее от латинского *decoro* — «украшаю». Декор делает уникальным любой предмет: одежду, мебель, интерьер, архитектуру, ландшафт.

Термин «прикладное» подчёркивает практическую значимость созданного произведения. От назначения предмета зависит, из какого материала он будет создан и какова будет его форма — именно они диктуют художнику-прикладнику художественный образ будущего изделия.

Важную роль в создании эффекта декоративности играют выразительность природной фактуры материалов, орнамент, линейные ритмы, пластические объёмы изделий и многое другое.

Спинка стула. Древний Египет

Женский головной убор.
Галич, Костромская губерния. XVIII в.

Интерьер музея Хардвик-холл. Великобритания

Платье. Франция. Ок. 1760 г.

Известный учёный А. де Моран писал: «...в произведениях декоративного искусства декора никогда не существует в чистом виде, он состоит из сочетания полезного и красивого; в основе лежит функциональность, красота приходит вслед за ней. Всякий мастер декоративно-го искусства прежде всего ремесленник».

Сапоги с золотым шитьём.
Татарстан. XVIII–XIX вв.

Кафтан князя.
Османская империя. XVI–XVII вв.

Кроме этого, по утверждению учёного-философа К.М. Кантора, декоративно-прикладное искусство наиболее полно отражает характер той эпохи, в которую оно создавалось: «То, как проблема соотношения красоты и пользы решается практически и осмысливается теоретически, свидетельствует о состоянии общества в целом, о процессах, которые в нём происходят; это одна из кардинальных проблем общественного развития вообще».

Каждая эпоха, каждая национальная культура в течение столетий вырабатывали оригинальные по форме и декору предметы. Долгое время имена художников, создававших произведения декоративно-прикладного искусства, не были известны. Народные промыслы получали названия по месту, где они зародились, например российские палехская миниатюра, скопинская керамика, гжель, городецкая роспись, филимоновские игрушки и многие другие.

Несмотря на разнообразие видов декоративно-прикладного искусства, их объединяет одно — мотивы и элементы украшения. В любом из них присутствуют украшения или орнамент, которые и являются характерным признаком принадлежности произведения к определённом времени, региону, стране.

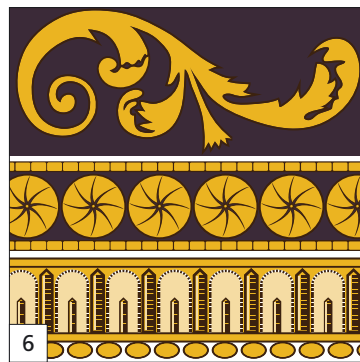
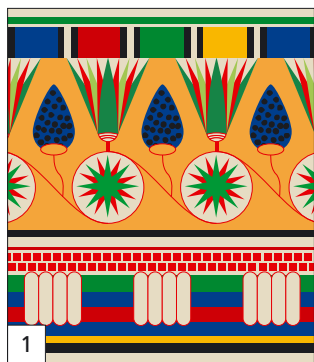
Н.К. Насонова. Подсвечник «Птицы». Скопин. 2000-е гг.

Н.Б. Туркин. Скульптура «Птица». Гжель. 1994 г.

Принята классификация орнаментов по тем мотивам, которые в них входят: геометрические, зооморфные, растительные. Характерными элементами геометрического орнамента являются абстрактные формы: точки, линии, зигзаги, различные геометрические фигуры. В зооморфном орнаменте использовались стилизованные изображения реальных или фантастических животных. Часто встречаются комбинации различных мотивов, например растительных и зооморфных или геометрических и растительных.

Орнамент имеет свои особенности, такие как повторение мотива, ритм, плоскостность изображения, декоративная стилизация предметов. Нередко используются инверсия, или обратное расположение узора (один и тот же мотив располагается в противоположном направлении и даёт возможность избежать однообразия при использовании одинаковых и неустойчивых форм), и симметрия — зеркальное изображение мотива по обе стороны от оси симметрии.

Орнаменты: 1 — древнеегипетский, 2 — древнегреческий, 3 — византийский, 4 — арабский, 5 — европейский средневековый, 6 — европейский эпохи Ренессанса

Кресло Тутанхамона

Фараон Тутмос I. Скульптура

История развития народного искусства является одной из главных страниц в искусствознании. Изучению народного искусства посвятили свою жизнь такие известные российские учёные, как В.С. Воронов, В.М. Василенко, Б.А. Рыбаков, Г.К. Вагнер, М.А. Некрасова и др. Они указывали, что всё народное искусство является декоративно-прикладным и носит синкретический (см. **синкретизм**) характер.

Способы изготовления предметов, их художественная форма шлифовались веками и приобрели у каждого народа своё «лицо», свой непохожий на другие национальный образ, выразительный язык. Ярким примером является декоративное искусство Древнего Египта. Он наиболее нагляден, так как в Древнем Египте, как ни в одной другой цивилизации, декоративное и монументальное искусство и архитектура содержат множество сюжетных изображений, пронизаны рассказом и мифом, «воплощёнными в пластически развитой художественной форме».

Возникновение искусства в Египте учёные относят к 3-му тысячелетию до нашей эры. Уже тогда процветали ювелирное и гончарное производство, обработка кожи, камня, дерева, металла, слоновой кости; зародились сюжетные и орнаментальные композиции. Мастера стремились создавать не только полезные в быту, но и красивые вещи, в которых отражался как общественный, так и их собственный художественный вкус. Это придавало вещам цельность, узнаваемость.

Сохранившиеся до настоящего времени предметы декоративно-прикладного искусства Древнего Египта свидетельствуют о высочайшем мастерстве исполнителей: в них ярко выражена идея, содержание не нарушает целостности формы, и при этом они функциональны.

Египтолог Х.А. Кинк в книге, посвящённой художественному ремеслу Древнего Египта, обращает внимание на то, как органично выполнены «завязки, изящно свисающие с плеча, красиво изогнутый носик у каменных и медных сосудов, мягкое, полукруглое завершение рукояток из слоновой кости и золота» в произведениях декоративно-прикладного искусства. Искусствовед Т.М. Разина писала: «Развитая сюжетика египетского декоративного искусства отражала мировоззрение египтян, особенности их религии, мифологии. ...Монументальные формы искус-

Фигурка ибиса. Дерево, золото, серебро

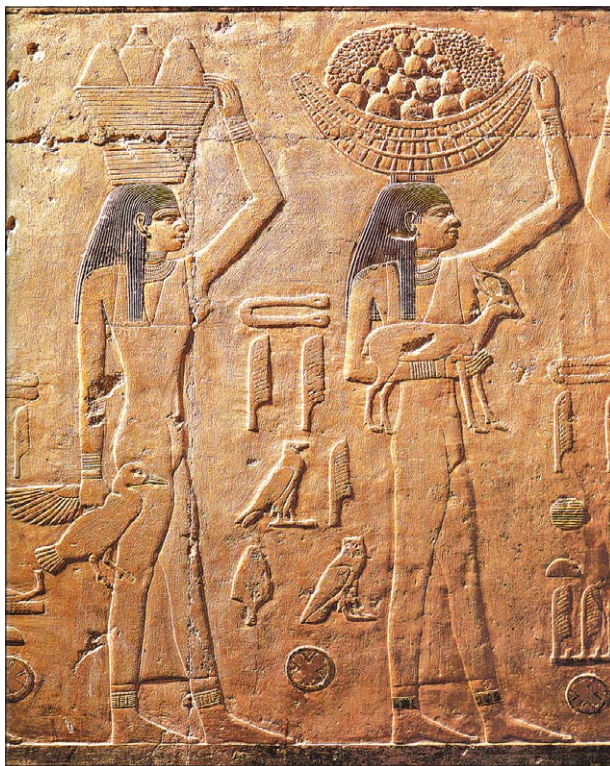

Сосуды из стекла

Росписи в гробнице царицы Нефертари

ства и тончайшая ювелирная работа изобразительны и пластичны, пронизаны страстной устремлённостью древнего художника со всей полнотой отобразить окружающую действительность, красоту живого мира, очарование стройного человеческого тела, выразительную характерность хищного зверя, совершенство цветка лотоса... Высокий профессионализм скульптора, человека, свободно владеющего пластической формой, пронизывает всё декоративное искусство Египта».

Барельеф на стене гробницы

Украшение. Золото, эмаль

Подвеска со скарабеем, поддерживающим ладью Луны

Орнамент, украшавший погребальный покров

Создайте для любого изделия (сумки, футболки, платья, платка, чехла для планшета, абажура, вазы, эфеса шпаги, игрушки и т. п.) графическую орнаментальную композицию с использованием инверсии, чередования и симметрии. Композиция должна соответствовать определённой форме изделия.

В орнаменте желательно использовать не более трёх форм (модулей) и ограниченную цветовую гамму (не более трёх цветов). Декоративные элементы должны распределяться на изделии таким образом, чтобы они не мешали восприятию целостной формы, сохраняли и подчёркивали её уникальность.

При изображении орнамента следует помнить, что существует несколько видов его композиционных схем.

1. Орнамент в виде узорной ленты, фриза, каймы, в которых одинаковые или чередующиеся элементы узора повторяются в одном направлении.

2. Орнамент, построенный из центра и вписанный в круг (розетка) или квадрат.

3. Орнамент из фигур, равномерно повторяющихся по вертикали и горизонтали или в шахматном порядке, обычно называемый раппортным или сетчатым.

4. Свободно-уравновешенный орнамент, в котором отсутствуют раппорт и симметрия (например, растительный орнамент, орнамент с архитектурными мотивами).

В основе орнамента лежат законы стилизации объектов действительности и понятие ритма. Воспользуйтесь знаниями об этих законах.

Сходите в местный краеведческий или этнографический музей, найдите характерные для вашего региона предметы декоративно-прикладного искусства. Сделайте несколько зарисовок, обращая особое внимание на элементы орнамента. Скопируйте образцы орнаментальных изображений с разных предметов.

Золотые браслеты с лазуритами, аметистами и бирюзой

Традиционное искусство и промышленное производство

В XIX веке начала бурно развиваться промышленность, потребовалось большое количество рабочих рук, и это стало причиной роста городов. Уровень жизни населения вырос, повысился и уровень потребления, особенно это касалось предметов первой необходимости (посуды, мебели, одежды и др.). Мастера-одиночки и небольшие кустарные мастерские не справлялись с этой задачей, поэтому стала активно развиваться лёгкая промышленность: появились первые промышленные артели и заводы по изготовлению предметов, необходимых в быту.

Долгое время рабочие на фабриках копировали предметы, ранее выполненные ремесленниками. При машинном производстве изделия теряли свою оригинальную ремесленную форму и привлекательность. Это стало очевидно на Великой выставке промышленных работ всех народов, проходившей в Лондоне с 1 мая по 15 октября 1851 года. Именно здесь художники обнаружили, что их оригинальные замыслы при промышленном производстве не могут быть воплощены.

Дж. Неш. Выставка промышленных работ всех народов. Цветная литография

Это дало развитие новому направлению в искусстве под названием «Движение искусств и ремёсел», которое зародилось в Великобритании. Целью художников, архитекторов, дизайнеров, входивших в это движение, была популяризация традиционного ремесленного производства. Их объединила вера в то, что предметы ручного изготовления превосходят в качестве изделия фабричного производства, которое, по их мнению, вело к деградации как производителя, так и покупателя товара.

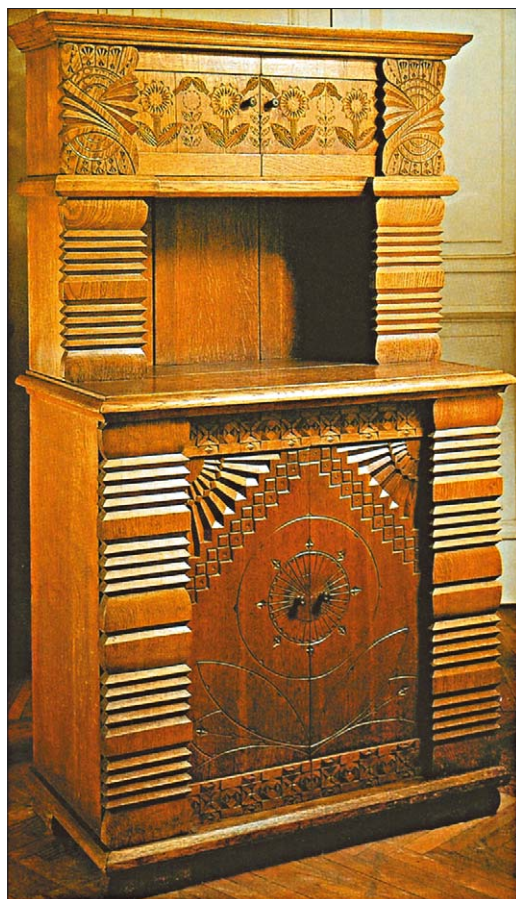
Идеологом нового направления, отстаивающего ценность традиции и старых ремёсел, стал английский теоретик искусства, писатель и художник Дж. Рёскин. Совместно с У. Моррисом, лидером «Движения искусств и ремёсел», он стремился с помощью художественно-промышленных мастерских открыть рабочим индустриальных районов красоту творческого ручного труда. Рёскин возглавил первую такую мастерскую, носящую название Гильдия святого Георга. Благодаря усилиям Морриса общество услышало о необходимости участия художника в промышленном изготовлении вещей. Таким образом, Морриса можно считать родоначальником нового вида творческой деятельности — дизайна.

Изделия фирмы «Моррис, Маршалл, Фолкнер и К° — Работники искусства»: 1 — керамика в мавританском стиле; 2 — роспись спинки стула

В 1825 году для подготовки художников для кустарных мастерских и ремесленных производств граф С.Г. Строганов в Москве открыл Рисовальную школу. Ныне это Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова.

Центрами российской художественной жизни последней трети XIX — первых десятилетий XX века были Абрамцево и Талашкино. Абрамцево-кудринская резьба по дереву возникла как результат работы столярно-резчицкой мастерской, которую организовала Е.Д. Поленова. В Талашкино трудами Е.К. Тенишевой были возрождены крестьянские художественные ремёсла. К работе художественно-промышленных мастерских привлекались известные художники: С.В. Малютин, М.А. Врубель, М.В. Нестеров, К.А. Коровин и др.

Е.Д. Поленова. Буфет

М.А. Врубель. Маска львицы

С.В. Малютин. Стул

Сохранению исконно русских промыслов много сил и энергии отдали известные учёные и художники А.В. Бакушинский, Н.Д. Бартрам, А.К. Чекалов. Благодаря их самоотверженной деятельности предметы ручного мастерства стали объектами особого внимания и даже моды.

Однако малым предприятиям стало трудно конкурировать с большими заводами, привлекавшими дешёвой своей продукцией.

М.А. Врубель. Изразцы «Птицы Сирин», фрагмент «скамьи Врубеля». Абрамцево

Журнальный столик «Ступа Бабы-яги».
Талашкино

А.П. Зиновьев.
Стул

1

2

Изделия фирмы «Моррис, Маршалл, Фолкнер и К° — Работники искусства»:
1 — книжный шкаф; 2 — ширма

Кресло. США

Оттоманка. Великобритания

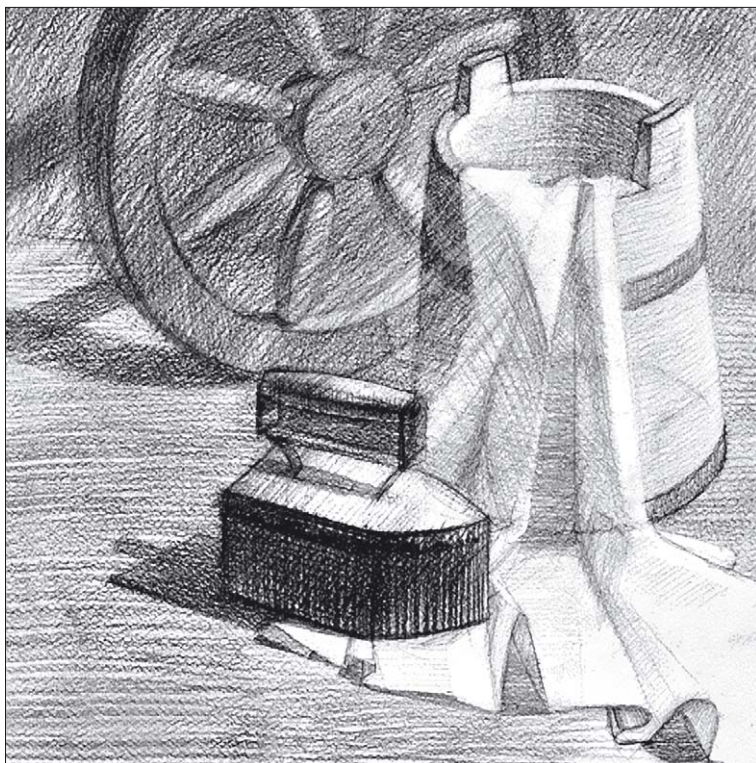
Создайте по воображению натюрморт, композиционным центром которого будет старинный предмет или предмет народного декоративно-прикладного искусства.

Работу начните с построения предметной плоскости, уточнения ракурса, решения количества планов, общих габаритов предметов, входящих в натюрморт, и определения соответствующего формата будущей работы.

После этого необходимо построить каждый предмет, находящийся в натюрморте, с учётом линейной перспективы. Используйте для этого линию симметрии, определение общей массы предмета, особенности силуэта и соразмерность частей. Подготовительный рисунок выполняйте простым карандашом, линии построения не удаляйте до тех пор, пока предмет и вся композиция натюрморта не будут построены. Посмотрите, как это сделали ваши ровесники.

Обратите внимание на то, что автор помогает себе в работе штриховкой, которая накладывается по форме предмета, обозначением светотени, указанием на то, откуда падает свет и где ляжет тень от предмета.

Учебная работа

Дизайн и авангардное искусство XX века

Дизайн — вид проектно-художественной деятельности, который объединяет в себе проектирование как отдельных предметов, так и объектов промышленного производства и всей предметно-пространственной среды. В начале XX века зародился основной принцип дизайна — функционализм: форма определяется функцией.

Наиболее известными школами дизайна были Баухауз в Германии (1919–1933) и ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские) в России (1920–1930).

Баухауз рассматривается как первая профессиональная школа художественного конструирования. Главными фигурами Баухауза были В. Гропиус, Л. Мис ван дер Роэ, В.В. Кандинский, М. Брандт. Баухауз — первое учебное заведение, где стали готовить художников для работы в промышленности. Необходимость создания школы была продиктована стремлением использовать новые высококачественные материалы и технологии в массовом производстве товаров: посуды и станков, машин и зданий. В работах художников Баухауза декоративные элементы распределялись на изделия таким образом, чтобы они не мешали восприятию целостной формы, сохраняя её уникальность и даже помогая выразить её наиболее полно.

Позднее название Баухауз получило направление в промышленном дизайне, целью которого было удовлетворение массовых потребностей населения и стремление сделать промышленные товары красивыми, доступными по цене и максимально удобными.

М. Брандт, Х. Бредендик.
Настольная лампа.
Баухауз

В. Вагенфельд.
Настольная лампа

Л. Мис ван дер Роэ.
Кресло

В основе **конструктивизма** — направления дизайна, развивавшегося в 1920-е годы в России, лежит концепция формообразования — «производственное искусство». Представителями этого направления были художники А.М. Родченко, В.Ф. Степанова, Эль Лисицкий, К.С. Малевич.

Художники создавали различные абстрактные композиции — конструкции, содержание которых определялось творческими поисками в области авангарда. В работе они использовали различные техники: графику, живопись, макетирование и др. Часто вдохновителями художников-конструктивистов были поэты (Велимир Хлебников, В.В. Маяковский) и композиторы (Д.Д. Шостакович, А.В. Мосолов, В.М. Дешевов), называвшие себя конструктивистами в своём виде искусства.

А.М. Родченко. Газетный киоск.
Реконструкция

Н.М. Суетин. Роспись получашки К. Малевича

А.М. Родченко. Проект шахматного стола

З.Н. Быков. Модель абажура.
ВХУТЕМАС. Реконструкция

Б.П. Земляничин.
Складной стул. ВХУТЕИН

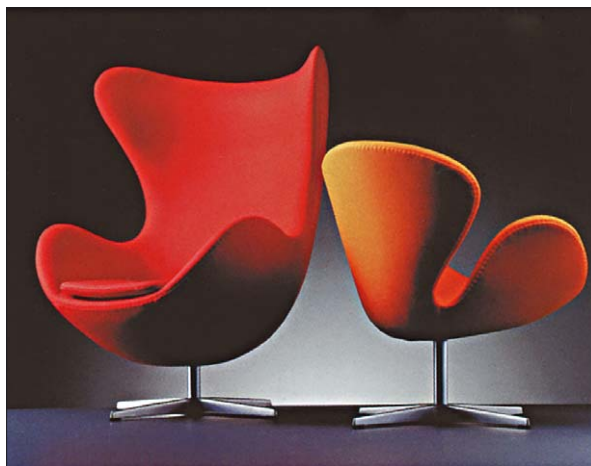
А.М. Родченко. Проект чайного сервиза

Чашка с блюдцем. Роспись по эскизам
В.В. Кандинского

Непременным условием работы дизайнера является создание гармоничной и благоприятной для человека среды. Нередко в дизайне складываются яркие национальные творческие школы. Таковы дизайнерские школы Японии, Финляндии, скандинавских стран и Италии.

Особенности скандинавской школы — неспешность, основательность, любовь к целостным, мало расчленённым объёмам, монументальность и динамичность одновременно.

А. Якобсен. Кресло-яйцо (слева) и кресло-лебедь (справа)

А. Аалто. Стаканы

П. Хеннингсен.
Люстра «Артишок»

А. Якобсен.
Стул-муравей.

В. Пантон.
Стул

Н. Гульбрандсен.
Кофейный сервиз

Итальянский дизайн отличается элегантность и экстравагантность, любовь к новым материалам — различным видам пластмасс, синтетическим смолам, которые дизайнеры с большой изобретательностью сочетают с традиционными «благородными» материалами — керамикой, мрамором, кожей, стеклом. В целом итальянский дизайн представлен двумя крупными направлениями. Одно из них — роскошный изысканный стиль, другое — строгий аскетичный стиль, проповедующий рациональность.

Дизайн оказал огромное влияние практически на все виды изобразительного искусства: архитектуру, живопись, графику, декоративно-прикладное искусство, скульптуру.

П. Форназетти. Шкаф

В. Пантон. Кресло

К. Моллино. Стол

Взяв за основу любой предмет (диван, люстру, буфет, кофеварку и др.), создайте его дизайнерское решение в двух вариантах: по мотивам конструктивизма и скандинавского стиля.

Работу выполните в графике карандашом и тушью.

Обратите особое внимание на решение внешней формы предмета в соответствии с его предназначением.

Любой, даже хорошо знакомый предмет может приобрести новую форму в целом или в отдельных элементах.

Традиционная форма чайника

П. Портогези. Чайник

Чайник. ВХУТЕМАС

М. Грейвз. Чайник-птица

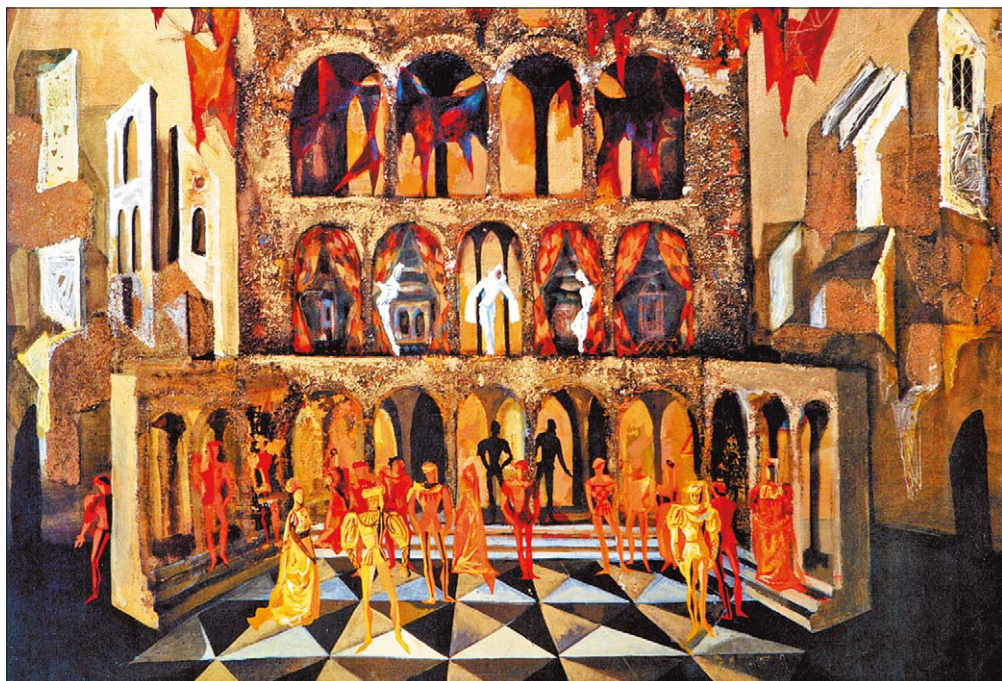
Театр и кино — содружество всех искусств

Театр и кино во многом родственны, несмотря на то что театр имеет многовековую историю, а кинематограф появился чуть более века назад. Это массовые виды искусства, рассчитанные на одновременное восприятие большим количеством людей. Оба являются синтезом разных видов художественной деятельности: литературы, музыкального, хореографического, вокального, изобразительного искусства, актёрского мастерства. Часто спектакль или кинофильм становятся поводом для раздумий о смысле жизни, о взаимоотношениях между людьми, о глубине человеческих чувств и переживаний, а иногда и поводом для дискуссий. Именно поэтому их считают мощными средствами убеждения, воспитания и образования людей.

Художник в театре и кино — один из главных участников создания театральной постановки или фильма. От его искусства во многом зависит успех постановки.

Интерьер Мариинского театра. Фрагмент. Санкт-Петербург

В.Я. Левенталь. Эскиз декорации к балету С.С. Прокофьева «Ромео и Джульетта»

З.Э. Марголин. Эскиз декорации к оперетте И. Штрауса «Летучая мышь»

Оформлению сцены к спектаклю или площадки для съёмки эпизода кинофильма отводится особая роль, поскольку с первого момента зритель должен погрузиться в атмосферу будущего действия. Пространство сцены делится на три части: **авансцену** (переднюю часть), игровую часть, которая разделена на отдельные планы, и **арьерсцену** — пространство за основной сценической площадкой. Художник решает оформление всех трёх зон сцены как единого организма с учётом общего замысла режиссёра, идеи и содержания. Арьерсцена играет важную роль в создании иллюзии глубины пространства. С этой целью на задней стенке арьерсцены художник создаёт специальную декорацию — **задник**.

Кулисы (от французского слова *couler* — «скользить») представляют собой плоские части театральной декорации (чаще всего это плотная ткань, натянутая на раму), которые располагаются по бокам сцены. Как часть оформления сцены кулисы могут представлять собой, например, элемент архитектуры, часть городской улицы, интерьера и прочее, уточняя тем самым место развития событий в спектакле.

Макет сцены королевского театра Друри-Лейн. Лондон. Великобритания

По границе театральной сцены и авансцены опускается занавес. Для каждого театра по эскизам художника шьют театральный занавес, который имеет характерный колорит и обычно украшен вышитой или нарисованной эмблемой.

А.Н. Бенуа. Эскиз занавеса для «Старинного театра» в Петербурге

И.Я. Билибин. Эскиз декорации к опере Н.А. Римского-Корсакова «Золотой петушок»

Город-декорация, построенный для съёмок кинофильмов «Кочевник» (2005) и «Дневной дозор» (2005)

Декорация — улица русского города XIX в. на киностудии «Мосфильм»

В кино художник решает, как будут выглядеть герои, как организовать игровое пространство, выстроить композицию кадра, использовать цвет и свет. По его эскизам изготавливают павильонные и натурные декорации.

Выберите любое музыкальное или литературно-поэтическое произведение, по мотивам которого может быть поставлен спектакль, и создайте макет сцены.

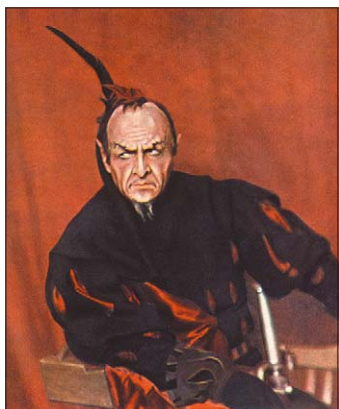

1. Возьмите большую коробку, например из-под обуви.
2. Сняв крышку и повернув коробку «лицом» к себе, вы получите «сцену» и «арьерсцену».
3. Определите размеры задника, вырежьте по ним лист бумаги, на котором будете выполнять эскиз.
4. Выполните эскиз оформления сцены — кулис, авансцены и предметов, которые должны присутствовать на сцене, используя разные техники: живописные, графические, смешанные (аппликацию и коллаж) — и возможности цветной полиграфии (старые журналы с цветной печатью).
5. Когда работа подсохнет, задник установите на нужное место — наклейте на заднюю часть коробки.
6. Авансцену можно приклеить, вынеся её за пространство коробки.
7. Эскиз задника к спектаклю следует оформить таким образом, чтобы у зрителя возникло ощущение глубины пространства, а само изображение раскрывало эмоционально-смысловое содержание происходящего на сцене. Помните, что он не должен оттягивать всё внимание на себя и быть ярче и активнее переднего плана: на фоне задника разворачиваются события пьесы, играют актёры, и они должны не сливаться с фоном, а выгодно выделяться на нём.
8. Создавая кулисы, изготавливая необходимые предметы и детали для сцены, помните о соразмерности всех элементов и общего композиционного решения пространства будущего спектакля.
9. Работайте в цветной графике и аппликации. Оформление всех элементов сцены выполните в одном художественном стиле.

Костюм и грим актёра

А.Я. Головин. Портрет
Ф.И. Шалыпина в роли
Бориса Годунова

Ф.И. Шалыпин в гриме
Мефистофеля. Фотография
С.М. Прокудина-Горского

Каждый спектакль или кинофильм имеет свой зрительный образ, важную роль в котором играет театральный костюм.

В понятие театрального костюма входит всё: платье, обувь, головные уборы, украшения и многое другое, что необходимо актёру для создания образа героя. Костюм дополняют грим и причёска.

Театральный костюм — не просто предмет гардероба, сшитый для артиста. Он создаётся не как отдельное произведение, а как важнейший компонент спектакля. Над эскизами костюма работают профессиональные художники, поскольку через костюм — его силуэт, покрой, цветовое решение, декор, атрибуты — можно многое сказать о герое (его социальном статусе, роде занятий, национальной или религиозной принадлежности), а также информировать зрителя об историческом времени действия. По своему стилю костюм актёра должен совпадать с общей композицией сцены, а по цветовому решению — с колористической гаммой декорации. Хороший костюм — это и половина успеха актёра, и помощь зрителю в понимании характера персонажа и общего замысла спектакля.

Театральный костюм строится на преувеличении (**гротеске**), усиленном цветовом звучании, остроте силуэтного рисунка. Именно через силуэт можно дать герою яркую характеристику и индивидуальность, например создать образ на основе карикатурности.

Часто костюмы создают для конкретного актёра, учитывают особенности его фигуры, манеру игры, характер движений, темпера-

мент его героя, а также общее пространство сцены, способ передвижения по ней. Нередко костюм подсказывает актёру походку, движения рук, постановку головы.

В начале XX века к театрально-декорационному искусству обращались крупнейшие российские художники — В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, К.А. Коровин, М.А. Врубель, А.Я. Головин, М.В. Добужинский, И.Я. Билибин, Б.М. Кустодиев. Благодаря этому театральный костюм превратился в подлинно художественное произведение, выражающее замыслы автора, режиссёра, актёра.

Л.С. Бакст. Эскизы костюмов к балетным спектаклям

Грим очень важен для актёра, так как без него лицо в свете прожекторов кажется бледным. Грим дополняет художественный образ героя, лицо актёра становится более выразительным. Создание грима — большое искусство: это изменение внешности актёра с помощью специальных красок, наклеек, парика, причёски. Слово «грим» в переводе с французского означает «забавный старикан».

Грим бывает живописный, когда используются только краски, и объёмный (пластический). В первом случае объём (нужные выпуклости и впадины) имитируется краской, во втором — с помощью наклеек, накладок (из ваты, марли, трикотажа и губчатой резины) и постижёрных изделий (усов, бороды, париков). Создание грима — работа художника-гримёра и самого актёра.

Характер грима определяется замыслом режиссёра, характером персонажа, общим стилем оформления спектакля.

Актёры российских театров в гриме

В национальных театрах сложились определённые традиции использования грима.

Сложным гримом пользуются актёры традиционного японского театра кабуки. В методе гримирования кумадори осталось воспоминание о масках, которые традиционно надевали актёры в японском театре. По цвету кумадори разделяется на три большие группы: красный оттенок символизирует справедливость, смелость и сверхчеловеческую силу, а фиолетово-синий — страх и скрытую злобу. Грим кумадори наносят на основу из рисовых белил. Гримёр накладывает белила и на затылок, после чего актёру на голову надевают парик.

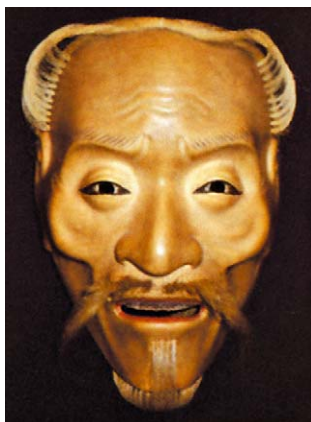
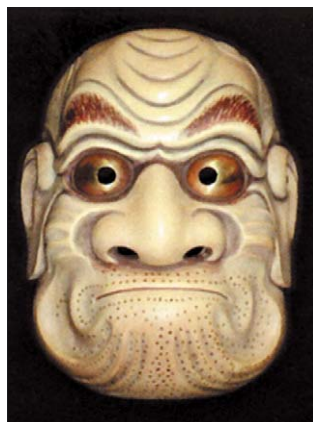

Актёры японского театра кабуки в гриме

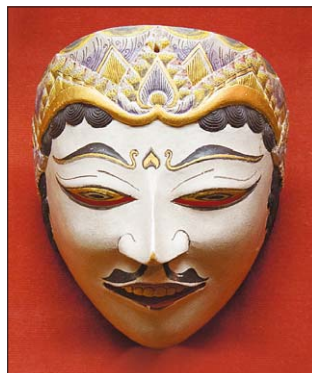
Грим для актёров театра и кино различен. Как правило, в театре он более грубый и условный, а для кино, когда изображение на экране увеличено (дано крупным планом), он требует особенно тщательной и кропотливой работы гримёра. Поэтому и материалы, используемые для грима в кино, существенно отличаются от материалов и красок, предназначенных для театрального грима.

Загримированное лицо актёра должно оставаться подвижным. Однако нередко оно напоминает маску или скрыто за театральной маской. Театральные маски использовались в античном театре. Распространены они были и в традиционных азиатских театрах (в Индии, Индонезии, Японии), где в XX веке часто заменялись маскообразным гримом.

Создание театральной маски — сложное ремесло, которое поднялось до уровня высокого искусства.

Маски японского театра но

Маски традиционного театра ваянг топенг. Индонезия

Разработайте эскиз костюма одного из персонажей спектакля, к которому вы выполнили макет сцены (см. с. 89). Нарисуйте героя в этом костюме, вырежьте его, разместите на сцене.

Выполняя эскиз в любой художественной технике, используйте такие материалы, как акварель, масляная пастель, а также раз-
личный поделочный материал — бумагу, ткань, бижутерию, фантики от конфет, страницы старых журналов с цветной печатью.

Выберите позу героя (движение рук, ног, положение туловища, поворот головы) в костюме. Нарисуйте его в движении, используя знания о пропорциях фигуры человека и способах её изображения.

Создайте эскиз театральной маски для любимого персонажа сказки, былины, мифа.

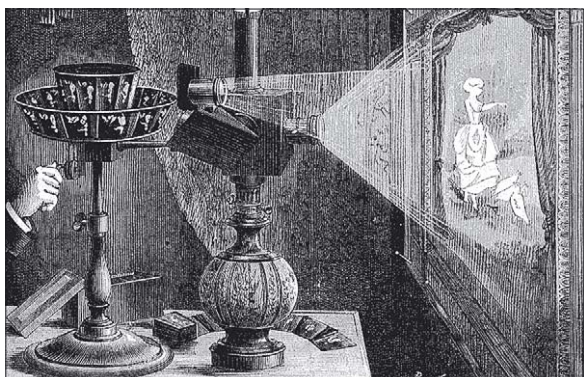

1. Определите персонаж, маску которого будете выполнять.
2. На листе формата А3 нарисуйте карандашом контуры маски. Используйте закон симметрии — лицо симметрично. Первая линия на листе должна быть линией симметрии. Помните, что голова состоит из двух частей — лицевой и затылочной, а маска — это изображение не только лица, но и темной части головы, на которой растут волосы. Маска имеет яркий зрительный образ, характер, выражает определённую эмоцию, передать которые вам помогут форма и положение рта, бровей, разрез глаз, силуэт причёски.
3. Используя возможности цветной полиграфии и цветной бумаги, выполните работу в технике отрывной аппликации. Маска будет ярче, если цветовое решение будет активным, нестандартным.
4. Выполненную маску вырежьте.

Мультипликация

Мультипликация (анимация) — это вид киноискусства, в котором особое место занимает работа художника. Именно художник-мультипликатор создаёт образы героев мультфильма, их окружение, а в рисованном мультфильме он отражает любое, даже малейшее движение в новом рисунке.

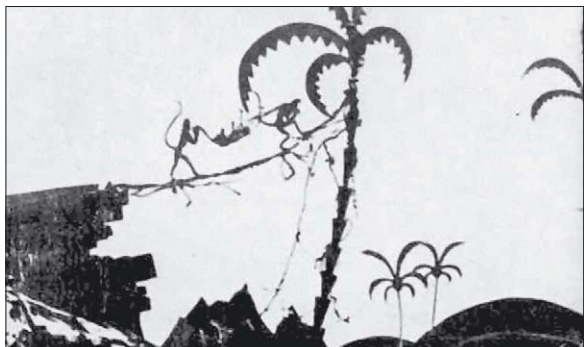
Мультипликация возникла раньше кинематографа. В 1877 году французский инженер Эмиль Рейно изобрёл праксиноскоп — аппарат, с помощью которого можно было показывать картинки с эффектом движения. Первый российский мультфильм был снят в 1912 году театральным художником В.А. Старевичем, который делал покадровую зарисовку театральных костюмов. Он рассматривал в рисунках движение актёров, а затем снимал эти рисунки, чтобы видеть, как будет двигаться персонаж в костюме.

Оптический театр Эмиля Рейно

В.А. Старевич. Рейнеке-лис

В.А. Старевич. Стрекоза и муравей

Фантоши — персонажи Эмиля Коля

Мультипликационные фильмы различают по способу создания зрительного ряда. Они бывают рисованные, кукольные, пластилиновые, выполненные в технике компьютерной анимации. Однако технология съёмки мультфильмов едина — оператор снимает огромное количество созданных художниками изображений персонажа или фона. Изображения различаются минимальным смещением (изменением) рисунка относительно предыдущего. При быстрой смене этих кадров-картинок (24 кадра в секунду) создаётся иллюзия движения. Японские художники разработали манеру съёмки, в которой фазы движения не прорисовываются подробно. Картинки создаются по типу комикса, в результате движения героев схематичны и не отличаются плавностью. В настоящее время большинство анимационных фильмов создают на компьютере, который по программе рассчитывает, как по заданной траектории должны двигаться фигуры.

Кадр из мультфильма «Мойдодыр»

Кадр из мультфильма
«Чебурашка и крокодил Гена»

Кадр из мультфильма
«Пластилиновая ворона»

Кадр из мультфильма «Маша и медведь»

Художник тщательно разрабатывает образ каждого персонажа. Для этого он делает сотни набросков и зарисовок, наблюдает за людьми, повадками и движениями животных, создаёт «банк» зрительных образов, которые помогают ему в работе над персонажем. Часто в поиске образа художнику помогает артист, который озвучивает персонаж, — его манера говорить, тембр голоса, интонация, эмоционально окрашенная речь.

Художники-мультипликаторы (аниматоры) ставят перед собой задачу отображения жизни в художественно-образной форме, используя выразительный язык разных видов искусства: изобразительного, музыки, литературы (сценарий), озвучивания голосами артистов и шумового оформления, пластики движения и театрализации. В мультипликации, как и в «большом» кино, авторы пытаются решить сложные нравственные, эстетические, этические, философские вопросы в иносказательной форме, прибегая к аллегории. Любой мультперсонаж отличается образностью, яркой индивидуальностью, неповторимостью. Если героями мультфильма являются предметы, растения, животные, они наделяются чертами характера, мимикой, свойственной человеку. Сценическое время в мультфильме более насыщено по действию, чем в кино.

Персонажи мультфильма «Винни-Пух»

Персонажи мультфильма «Малыш и Карлсон»

Персонажи мультфильма
«Каникулы Бонифация»

Каждый мультфильм предназначен для определённой аудитории: для самых маленьких (категория 0+), для подростков (категория 6+), для юношества (категория 12+), для взрослых (16+). Мультфильмы могут быть повествовательные, в которых рассказываются истории, сказки, или познавательные, раскрывающие новые знания, тайны истории, науки. К таким можно отнести мультипликационный журнал «Хочу всё знать», учебные фильмы, в которых раскрываются специфические области знаний.

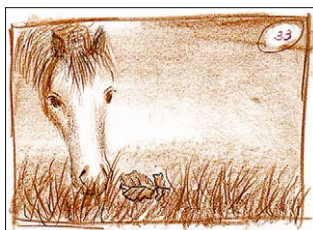
Киностудий, которые выпускают мультфильмы, сегодня достаточно много. Самыми знаменитыми в XX веке были американская киностудия «Уолт Дисней» и советская киностудия «Союзмультфильм». На них работали талантливые сценаристы, режиссёры, художники, с которыми сотрудничали известные писатели, музыканты, актёры.

Кадр из мультфильма «Белоснежка и семь гномов»

Поделите класс на группы. Решите, как будет выглядеть герой или героини мультфильма. Перенесите его образ на лист каждого члена группы. Составьте небольшой сценарий приключений этого героя и решите, какой эпизод разрабатывает каждый учащийся. Необходимо выполнить не менее 10–12 рисунков-кадров на листках одинакового формата. Соберите рисунки в единый блок, разместив кадры в обратном порядке — от последнего на первой странице до первого на последней. Когда работа будет готова, быстро пролистните полученный блок. Должно получиться ощущение движущихся изображений.

Эскизы Ф. Ярубусовой к мультфильму Ю. Норштейна «Ёжик в тумане»

Коллективная работа. Создайте мультфильм, используя фото- и видеоаппаратуру. Для этого проведите конкурс на лучшего героя и его зрительный образ, на лучший сценарий. Сканируйте образ персонажа для каждого участника. Распределите между всеми учащимися эпизоды будущего мультфильма. Соберите и продемонстрируйте мультфильм всему классу.

Чтобы легче было работать с фигурками персонажей в кадре, вспомните, как создавали фигурку человека для передачи движения в технике аппликации, соединяя её части в местах расположения суставов. Тогда работа пойдет быстрее. Надо будет для каждого кадра немного изменять положение фигуры, фиксируя движения в суставе.

Раскадровка движений Ф. Ярубсовой и Ю. Норштейна к мультфильму «Зимний день»

Проекты

Мир северной деревни

Цель: создание коллективного панно.

План:

- разделить класс на группы;
- в каждой группе выполнить часть будущего панно: а) ландшафт деревни (основа работы определяет размер всех изображений и их композицию); б) детали ландшафта — лес, дороги, реки, колодцы и др.; в) избы; г) храм (в технике бумажной пластики); д) хозяйственные постройки — амбары, бани, овин, гумно; е) фигурки домашних животных, повозки; ж) фигурки людей и фантастических персонажей — лешего, кикиморы, русалки, банника, домового;
- детали перенести на основу и закрепить;
- провести презентацию панно, выполненных в параллельных классах.

Изучая изобразительное искусство, вы получили представление о том, как люди выбирали место для деревни, как размещали постройки, ставили избы и храмы, как их украшали. Приступая к работе над панно «Мир северной деревни», посетите сайты российских этнографических музеев:

Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи»: <http://gotourl.ru/6690>;

Костромской архитектурно-этнографический и ландшафтный музей-заповедник «Костромская слобода»: <http://gotourl.ru/12614>.

Художники твоего края

Цель: изучение творчества российских художников-прикладников, скульпторов, дизайнеров.

План:

- принять участие в экскурсии в музей, к памятникам (скульптурным или архитектурным), находящимся в вашем регионе, или в виртуальной экскурсии;
- выбрать тему для презентации и собрать материалы, в том числе фотографии исследуемых объектов;
- организовать фотовыставку работ художников, живущих в вашем регионе;

- организовать работу над созданием документального фильма «Художники нашего края»;
- провести презентацию-экскурсию или конференцию, посвящённую творчеству художников вашего края.

Художественная форма в искусстве

Цель: исследовать средства изображения в разных видах искусства.

План:

- организовать работу в группах;
- выбрать вид искусства (живопись, графика, скульптура, музыка, театр и др.);
- подготовить творческую работу, связанную с выбранным видом искусства;
- подготовить костюм, выполненный в технике бумажной пластики с применением разнообразных поделочных материалов, для презентации творческой работы;
- провести презентацию проекта (фестиваль искусств).

Цвет в психологии и искусстве

Цель: изучение символики цвета и его роли в жизни человека.

План:

- организовать работу в группах, распределить между ними цвета;
- провести исследования с помощью справочной литературы и интернет-ресурсов;
- проиллюстрировать исследования фотографиями;
- создать беспредметную композицию в технике отрывной аппликации, иллюстрирующую одно из состояний: тепла и динамики, свободы и статики, холода и равновесия;
- используя программу PowerPoint, провести презентацию работы.

Знаковые образы в искусстве

Цель: находить смысловые и художественно-образные взаимосвязи между разными видами искусства, уметь отображать их в творческой работе.

План:

- выбрать тему для индивидуального или группового исследования;
- провести исследование в соответствии с выбранной темой;

- составить эффективные наглядные презентации с использованием программы PowerPoint;
- провести презентацию на свободную тему «Знаковые образы в искусстве».

Декоративно-прикладное искусство народов России

Цель: исследование традиционных промыслов народов России.

План:

- организовать работу в малых группах, распределить между ними темы для исследования;
- провести исследования с помощью справочной литературы и интернет-ресурсов;
- проиллюстрировать свои исследования фотографиями;
- создать альбом, в котором будут представлены произведения декоративно-прикладного искусства народов России с краткой исторической справкой к каждому из них;
- выполнить фрагменты орнаментов, декоративных сюжетов графическими материалами;
- подготовить галерею изображений или видеосъёмку природного ландшафта региона, искусство которого будет представлено, с музыкальным сопровождением;
- провести презентацию.

При подготовке презентаций обратите внимание на характерные формы изделий конкретного промысла, колорит, орнаментальные узоры и особенности их расположения. Выявите геометрические и растительные мотивы, отражающие особенности конкретного региона России.

Коллективный процесс творчества в кино

Цель: исследовать процесс создания кинофильма, получить представление о роли каждого участника создания кинофильма.

План:

- организовать работу в группах;
- выбрать одну из специальностей создателей кинофильма;
- изучить материалы и подготовить рассказ о работе каждого специалиста в кино;
- привести примеры наиболее известных работ российских режиссёров, сценаристов, актёров, художников и других специалистов, принимающих участие в создании фильма;
- подготовить видеофрагменты для презентации;

- составить план презентации;
- провести презентацию.

Мультипликационный фильм

Цель: создать мультипликационный фильм в пластилиновой технике.

План:

- выбрать сюжет;
- определить эпизоды;
- организовать работу в группах: вылепить фигурки персонажей, вылепить декорации, управлять движением фигурок, снимать кадры, формировать эпизоды из снятых кадров;
- продемонстрировать готовый мультфильм;
- рассказать о том, как мультфильм создавался.

Крупнейшие художественные музеи мира

Цель: знакомство с историей создания и коллекциями крупнейших художественных музеев мира (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина).

План:

- организовать работу в группах;
- выбрать один из музеев;
- изучить материалы и подготовить рассказ об истории создания и коллекции музея;
- подготовить к демонстрации наиболее интересные экспонаты художественного музея, рассказы о них;
- подготовить видеофрагменты для презентации;
- составить план презентации;
- провести презентацию.

Художник и время

Отображение исторической эпохи в изобразительном искусстве

С тех пор как человек научился мыслить, он проявлял интерес к тому, что было раньше. Слово «история» в переводе с греческого означает «исследование», «повествование о том, что узнано». Для истории важно всё: пространство (природное, климатическое, экономическое, политическое, культурное, общественное), быт и занятия людей в определённое историческое время. Она сохраняет память о прошлом человечества, в котором всё имеет значение.

Давайте представим, что в этом поле исторической культуры никогда не было искусства. Что мы будем знать о прошлом? Голые факты, зафиксированные в исторических документах. Трудно было бы судить о культуре первобытного общества, а при отсутствии пирамид, амфор и скульптур, созданных в эпоху Древнего Египта, Древней Греции, Рима, сложно было бы говорить о социальном, научном, культурном, мировоззренческом аспекте этих периодов. Искусство даёт уникальные инструменты познания мира прошлого и настоящего (и позволяет заглянуть в будущее), которые не может предложить ни одна другая сфера деятельности.

Императрица Феодора со свитой. Мозаика базилики Сан-Витале. Равенна. Италия

С помощью искусства, так же как с помощью науки, человек пытается осмыслить и преобразовать окружающий мир. Искусство является важнейшей частью человеческой культуры. Можно с уверенностью сказать, что содержание произведения искусства гораздо шире просто сюжета, оно включает в себе обобщающее осознание жизни, существующей за пределами этих произведений, и это в основном жизнь общественная.

Пинтуриккьо. Эней Сильвий, епископ Сиены, представляет императору Фридриху III его будущую супругу Элеонору Арагонскую. Фрагмент

Искусство является частью истории, фиксируя в произведениях развитие художественных вкусов, стилей и направлений, отражая национальный колорит. Оно вооружает людей знаниями, развивает их воображение и творческие способности. Художник (живописец, скульптор, композитор, писатель) передаёт в своём искусстве не только факты, но и собственное ощущение времени, жизненный опыт, свои представления о событиях, свидетелем которых он был. Это с особенной ясностью проявляется в историческом, батальном, бытовом жанрах искусства.

Как в науке, так и в искусстве опыт поколений не пропадает, на него опираются, его изучают, совершенствуют. Такая преемственность является закономерностью исторического процесса, условием существования культуры.

Соединение опыта прошлого и современного видения мира в результате преемственности в искусстве помогает избежать слепого подражания. Мастер использует художественные символы и образы прошлого, наделяя их новыми смысловыми значениями. То же можно сказать и о зрителе. Восприятие художественных шедевров во многом зависит от уровня его художественного и духовного развития, а также от эстетических и нравственных ценностей современной ему эпохи. Менялись инструменты художника, совершенствовались художественные материалы и технологии, но неизменным на протяжении веков оставалось главное — законы гармонии и красоты.

Чудо Георгия о змие. Икона

В.В. Кандинский. Святой Георгий

Ф. Гойя. Махи на балконе

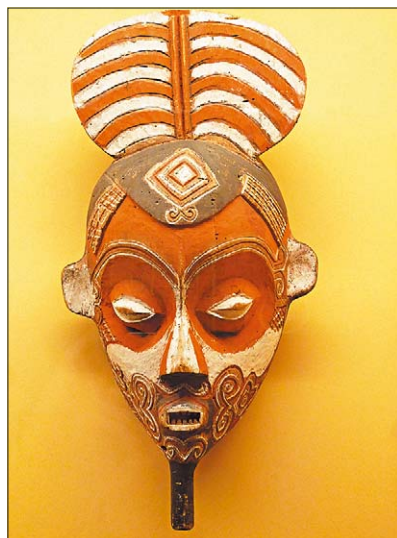
Э. Мане. Балкон

Ф. Леже, французский художник-экспрессионист XX века, рассуждая о живописи, писал: «Картина — это единство гармонических пропорций, линий и цветовых сочетаний. Именно эти три силы должны определять произведение искусства. Если, устанавливая гармонию между тремя основными элементами, мы увидим, что предметы, элементы реального мира могут входить в композицию, тем лучше, ибо это её обогащает. Но эти элементы подчиняются трём вышеназванным основным элементам». Эти композиционные принципы искусства сохраняются на протяжении веков, а стили, направления, мода могут меняться.

Возьмите лист обычной бумаги, сомните его и расправьте. На нём останутся складки. Но если смять его второй раз, то часть складок ляжет по прежним следам — это говорит о том, что даже бумага обладает «памятью».

Объясните слова А. Матисса: «Все художники несут на себе печать своего времени, но великие художники отмечены ею глубже». Как можно истолковать слова: «Деяния, действия оправдывают и характеризуют жизнь»?

Африканская маска

П. Пикассо. Авиньонские девицы. Фрагмент

Как можно на примере представленных картин художников показать, что «каждая эпоха неизбежно приносит свой свет и своё особое чувство пространства»?

По картине, написанной одним из великих мастеров, создайте композицию в технике коллажа с использованием старых журналов, фотографий, газет.

Достаньте из уголков своей памяти ощущение детства. Подберите картины великих мастеров, которые изображают детей. Создайте эскиз триптиха «Дети в изобразительном искусстве».

Триптих — три работы, которые связаны одной тематикой. Они выставляются как единое полотно, при этом каждое из них имеет свой формат. Как правило, центральная часть отражает основную идею триптиха и представляет собой работу большего формата. Художник прибегает к триптиху, чтобы показать масштабность замысла. В вашем задании, посвящённом детству, можно отразить любой период: когда ребёнок ещё в колыбели рядом с матерью, когда он знакомится с миром природы и др. Сюжет, отражающий главную идею работы, должен располагаться в центре триптиха. Работая над заданием, надо одновременно решать композицию всех трёх картин. Стиль, манера также должны быть едиными.

М.А. Врубель. Триптих «Фауст»: Мефистофель и ученик, Маргарита, Фауст

А. Make. В зоопарке

А.А. Дейнека. Оборона Петрограда

Создайте эскиз росписи древнегреческой керамики. В основу сюжета положите знаковое, с вашей точки зрения, событие последнего десятилетия.

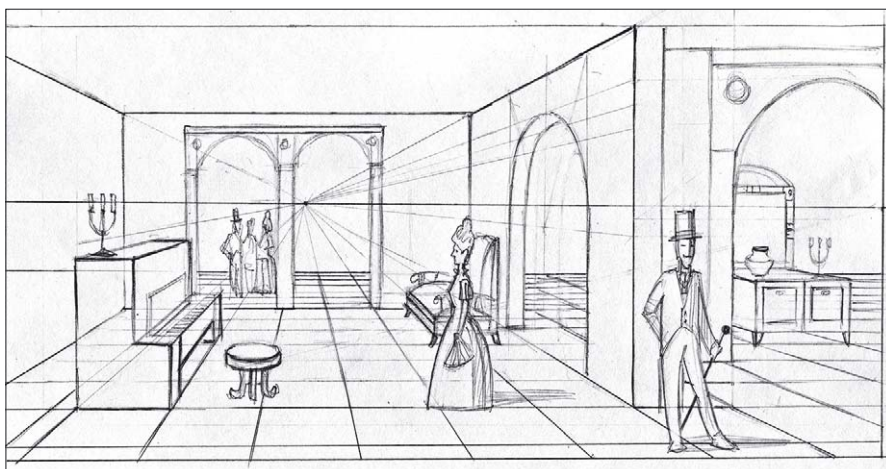
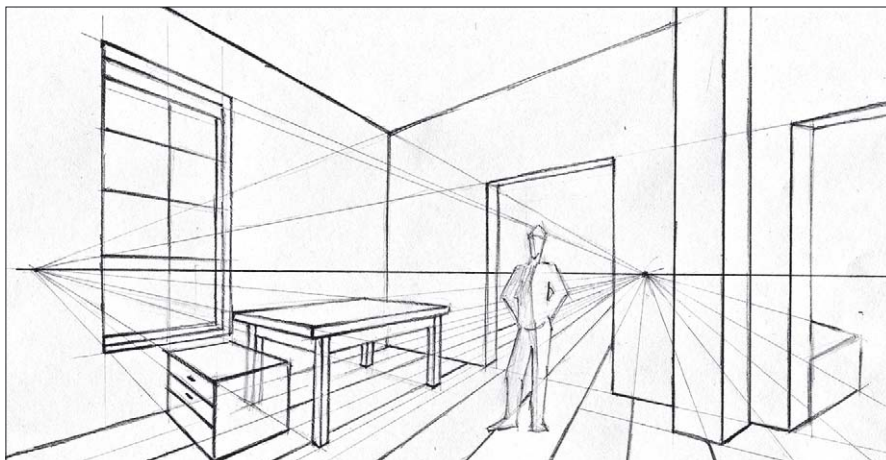
Работу выполняйте в активном горизонтальном формате. Для работы можете взять слегка тонированный лист бумаги. Предварительно нанесите рисунок карандашом, далее работайте в технике от пятна. Используйте выразительные возможности силуэта.

Создайте жанровую композицию: выберите интересующий вас исторический период и социальный статус героев будущей работы. Предварительно соберите материал о дизайне интерьера, костюмах, причёсках и других аксессуарах, который позволит точнее передать характер выбранного времени.

События в композиции будут развиваться в замкнутом пространстве. Решите, какой будет перспектива — угловой или фронтальной, какое положение будет занимать линия горизонта, сколько места отводить для пола, стен, что или кто будет композиционным центром, какие существуют взаимоотношения между всеми героями композиции. Активно используйте принцип загораживания и линейного построения перспективы. Прежде чем заполнять композицию фигурами, прорисуйте интерьер по всем законам линейной перспективы. Посмотрите, как это сделали ваши сверстники.

Учебные работы

Основные художественно-стилевые направления в изобразительном искусстве

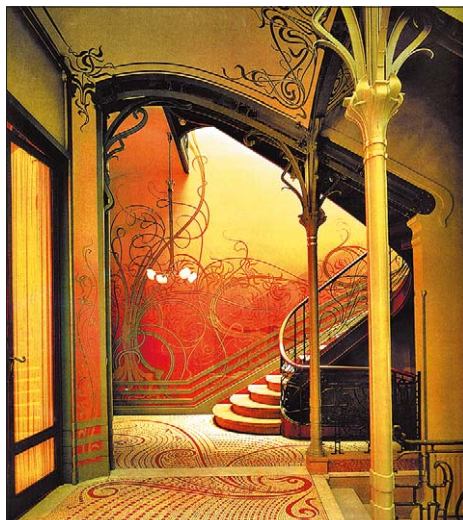
Важной составляющей философии искусства является понятие стиля. Стиль в искусстве — живая, изменяющаяся структура. Многообразие индивидуальных творческих манер в разных видах искусства и науки под влиянием различных факторов образует стилевое направление — «художественное переживание времени», внутри которого происходит сближение художников, архитекторов, композиторов, писателей и поэтов на основе ощущения исторического времени и пространства.

Можно говорить об индивидуальном стиле (творческой манере) отдельного автора, а также о стиле целых эпох или крупных художественных направлений. В искусствознании под стилем понимается общность образной системы, совокупность средств художественной выразительности, творческих приёмов, обусловленных единством идейно-художественного содержания.

Наиболее ярко черты стиля представлены в архитектуре, которую называют «великой летописью мира». Это связано в первую очередь с тем, что в ней концентрируются представления людей о красоте, важности, полезности, она создаёт особый, художественно-утилитарный предметно-пространственный мир. Последнее тысячелетие характеризуется большим разнообразием стилей: **романский стиль**, **готика**, **ренессанс**, **барокко**, **классицизм**, **ампир** (вариация позднего классицизма) и др.

Интерьер в стиле барокко

Интерьер в стиле модерн

Церковь Нотр-Дам. Мале. Франция.
Романский стиль

Собор Святой Варвары. Кутна Гора. Чехия.
Готический стиль

Вилла Медичи. Поджо-а-Кайано. Италия.
Стиль ренессанс

Собор Пресвятой Девы Марии. Мурсия.
Испания. Стиль барокко

Церковь Мадлен. Париж. Франция.
Стиль классицизм

Триумфальная арка. Париж. Франция.
Стиль ампир

В одну и ту же историческую эпоху могут существовать несколько стилей. Например, классицизм и барокко в XVII столетии, **рококо** и классицизм — в XVIII, **романтизм** и **академизм** — в XIX. Такие стили, как классицизм и барокко, называют большими стилями, поскольку они распространяются на все виды искусства: архитектуру, живопись, скульптуру, декоративно-прикладное искусство, литературу, музыку.

В живописи стиль вбирает в себя целостность творческого метода, способ формообразования, приёмы композиции, индивидуальную манеру и технику, свойственные художникам конкретного исторического периода.

Необходимо отметить, что в рамках одного стиля может существовать несколько художественных направлений. Стиль **модернизм**, например, включает ряд направлений рубежа XIX и XX веков: и **постимпрессионизм**, и **символизм**, и **фовизм**. Художественное направление складывается из типичных для данной эпохи признаков и своеобразных способов художественного мышления группы художников.

Каждый художественный стиль связан с определённым периодом истории, поэтому историю искусства можно изучать как историю художественных стилей. Самые известные и популярные стили живописи: барокко, классицизм, **реализм**, **импрессионизм**, символизм, фовизм, **кубизм**, **сюрреализм** — нашли отражение в современном изобразительном искусстве.

П. Рубенс. Обращение святого Павла. Стиль барокко

Н. Пуссен. Танкред и Эрминия. Стиль классицизм

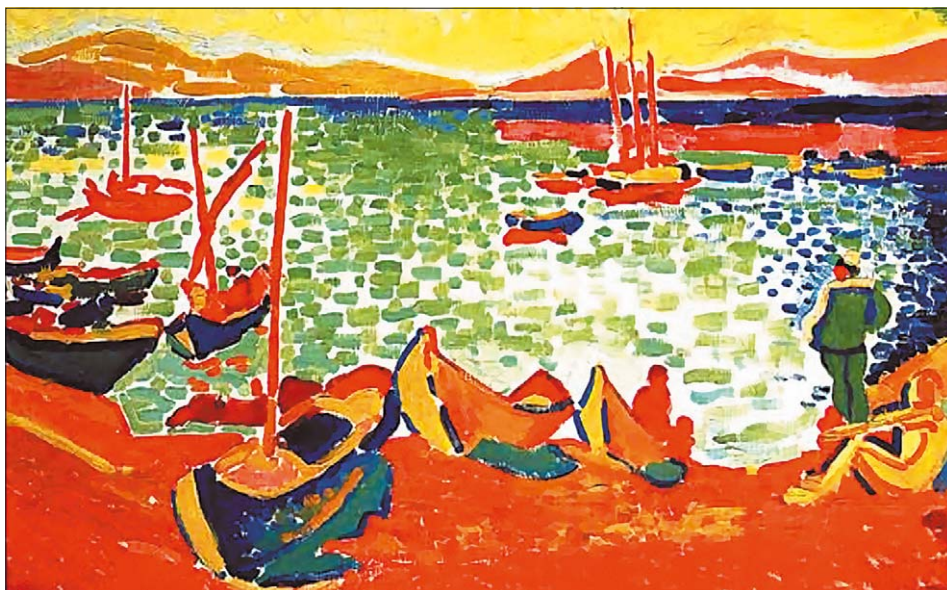
Г. Курбе. Дробильщики камня. Стиль реализм

К. Моне. Прогулка. Камилла Моне с сыном Жаном. Стиль импрессионизм

Ж. Брак. Мужчина с гитарой. Стиль кубизм

А. Дерен. Лодки в порту Коллиура. Стиль фовизм

Попытайтесь самостоятельно найти отличительные черты в архитектурных сооружениях, построенных в разное время и содержащих черты определённого стиля.

Церковь Ла Трините. Кан. Франция

Собор Дома инвалидов. Париж. Франция

Казанский собор. Санкт-Петербург. Россия

1. Слушая музыку Й. Гайдна, И.С. Баха, рассматривая картины Н. Пуссена (см. с. 117), Леонардо да Винчи, С. Боттичелли, постарайтесь найти и провести аналогии.

С. Боттичелли. Поклонение волхвов

Леонардо да Винчи. Благовещение

2. По мотивам работ В.В. Кандинского (по выбору) (см. с. 300—305) создайте цветовую композицию, отвечающую динамике и характеру композиции музыки Й. Гайдна.

3. Выберите понравившееся здание. Представьте, что вы живёте в ту эпоху, когда это здание было построено. Опишите, какая музыка может звучать в его залах, в каких одеяниях ходят там люди, чем они занимаются, о чём ведут беседы. Сделайте несколько зарисовок одного из предметов, которые находятся в этом здании.

Создайте карандашный рисунок интерьера одной из комнат.

Учебная работа

В работе используйте знание законов перспективы. Линии построения наносите лёгкими штрихами и не стирайте до конца. Они помогут вам ориентироваться в правильности построения. Когда интерьер помещения будет выстроен, для его образного прочтения используйте более яркие линии на первом плане. Они позволят подчеркнуть иллюзию пространства. Только после этого заполняйте интерьер предметами и, если того требует замысел, фигурами людей. Посмотрите, как нарисована перспектива на учебной работе.

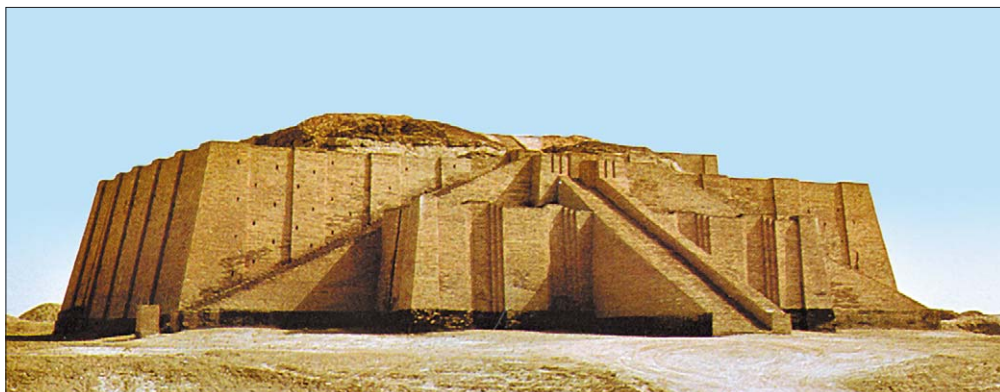
Искусство Древнего Востока

Говоря о культуре Древнего Востока, мы прежде всего вспоминаем о цивилизациях Египта и Месопотамии (Междуречья). Древнейшие государства в этом регионе возникли в конце 4-го — начале 3-го тысячелетия до н. э., а конец их самобытному существованию положил в IV веке до н. э. поход Александра Македонского.

Главным источником образов, символики и форм искусства Древнего Востока стал миф о сотворении мира. Древние египтяне и жители Месопотамии (шумеры, аккадцы и вавилоняне) воспроизводили его в своих религиозных ритуалах, в народных праздниках, в топографии городов, в планах святилищ и внешнем облике храмов. Миф о возникновении острова (Мировой горы) среди вод хаоса воспроизводился в формах рукотворных гор — пирамид Египта и зиккуратов Месопотамии. Гигантские размеры этих сооружений соотносились с масштабом настоящих гор.

Пирамида Джосера. Саккара. Египет

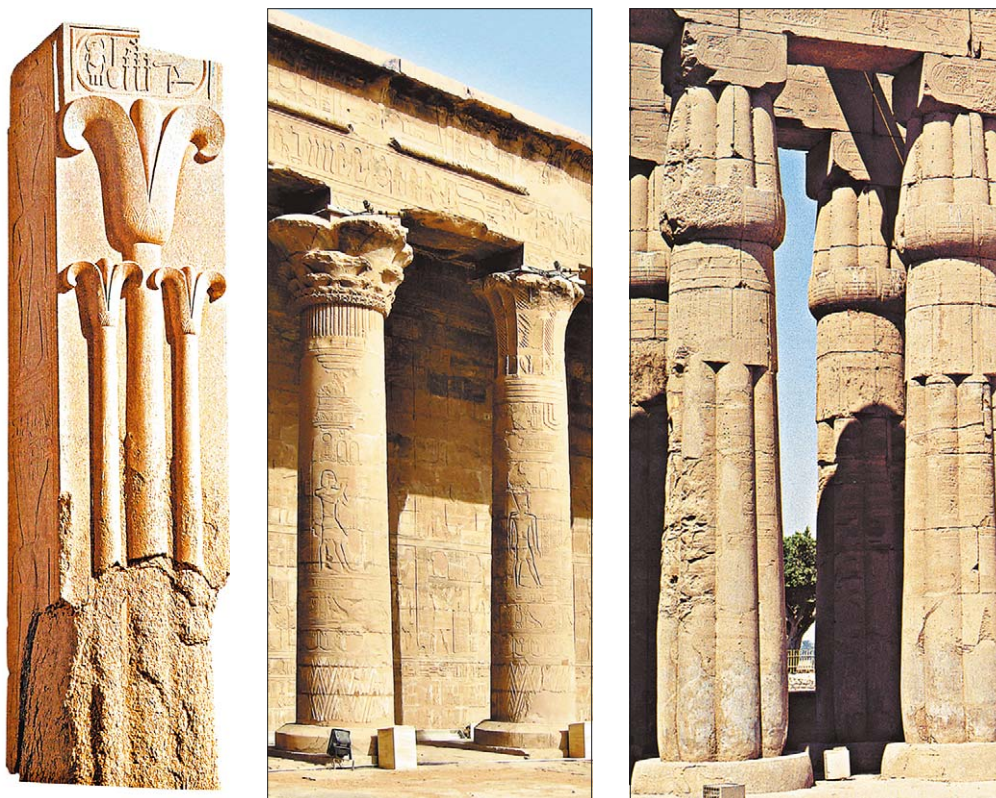

Зиккурат в Уре. Ирак

Представления древних людей о целостности Вселенной нашли отражение в идее неразрывности «верхнего» и «нижнего» миров. В результате отличительной чертой искусства Древнего Востока стала монотонность форм.

Воплощением основополагающей идеи древнеегипетского искусства можно считать пирамиду — памятник заупокойного культа — с окружавшим её городом мёртвых. Пирамида символизировала единство загробной и реальной жизни (погребальной камеры и уходящей в небо горы-лестницы). Пирамиды украшали росписью и рельефом.

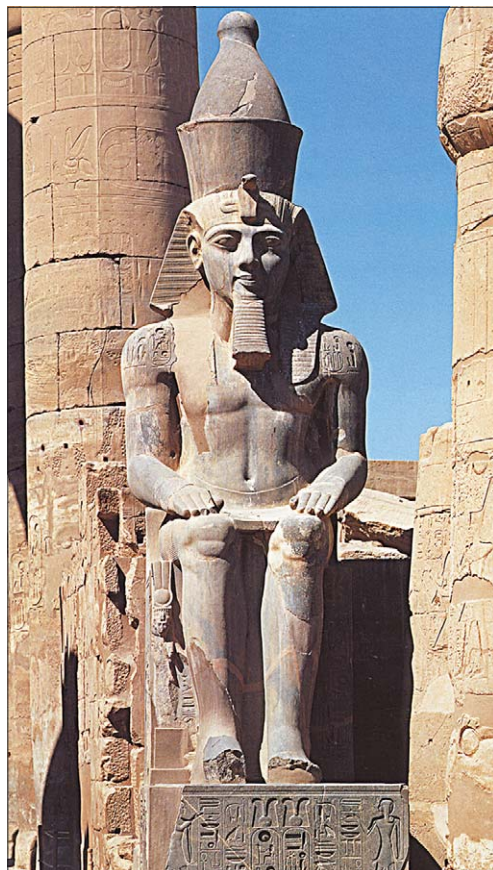
Особенности архитектуры древневосточных храмов рождали ассоциации с эпохой сотворения мира. Египетские колонны, форма которых напоминала лотос и папирус, уподоблялись зарослям первозданного болота, в котором зародилась жизнь. По внешнему периметру храмов располагались каналы или священные озёра, а кирпичи стен ограды укладывались волнообразно в память о водах хаоса.

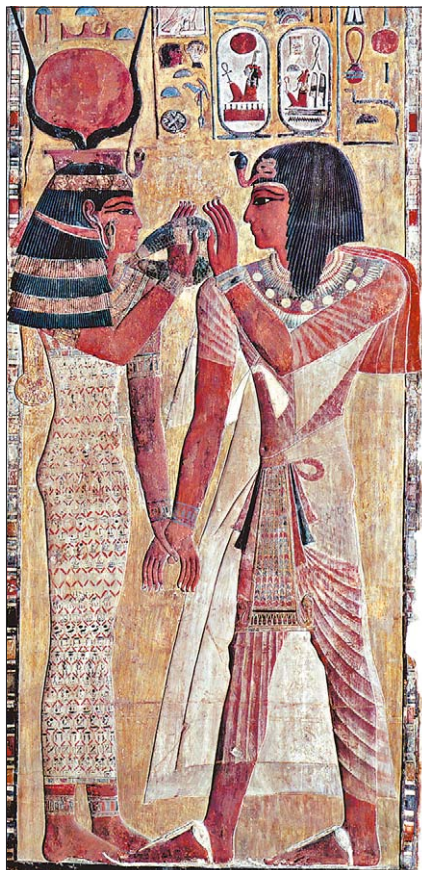
Рельеф на обелиске и папирусовидные колонны. Храм Амона-Ра. Луксор. Египет

Время в культуре Древнего Востока исчислялось по лунному календарю, а миф был сосредоточен на таинстве рождения жизни во тьме земли (подобно растению, произрастающему из зерна) и ночи (так из ночного мрака рождалось солнце). Вытянутые по горизонтали древнеегипетские храмы Амона-Ра в Карнаке и Луксоре символизировали опасное странствие по подземному миру «умершего» на закате солнца ради нового рождения.

При общности основных характеристик культуры Древнего Востока различаются. В Древнем Египте она связана с первобытной культурой мегалитов (дословно — «больших камней»). Большая часть скульптурных и живописных изображений Древнего Египта предназначалась для заупокойных сооружений и была скрыта от глаз людей.

Статуя Рамзеса II. Луксор. Египет

Богиня Хатхор и фараон Сети I.
Расписанный барельеф

Скульптурные фигуры были магическими двойниками умершего, неразрушимыми вместилищами его вечной души. Для их создания выбирали особенно твёрдые породы камня — гранит, диорит, травертин. При всей портретной точности умерших изображали без признаков возраста — в вечности они пребывали в расцвете своих сил и красоты. Многие детали древнеегипетских скульптурных портретов свидетельствуют о том, что изображённые люди прошли через ритуал воскрешения после смерти. Это и бесстрастный взгляд в пространство поверх голов зрителя, и сверхъестественная симметрия, и неподвижность изображения.

Украшение скульптур имело символическое значение. Так, например, в группе статуй царевича Рахотепа и его жены Нофрет белый цвет лица и одежда Нофрет соотносит её с богиней неба Нут, а кирпично-красный цвет тела Рахотепа указывает на родовую общность с богами земли. Золотая маска Тутанхамона свидетельствует о его божественном происхождении от бога солнца Ра. Символика цвета гарантировала умершим людям приобщение к бессмертию богов. Эту же магическую функцию выполнял строго регламентированный канон, который требовал полноты изображения человека.

Золотая маска Тутанхамона

Статуи супружеской четы — Рахотепа и Нофрет

Роспись представляла собой фризную композицию, сюжет которой развивался по горизонтали. В изображении человека соблюдались классические пропорции и каноны. Фигуры на плоскости рисовали с определённой долей условности: голову и ноги — в профиль, а торс — фронтально, с чётким силуэтом обобщающего типа.

Древнеегипетская «Книга мёртвых». Фрагмент

Статуя Гудеа, правителя Лагаша

Композиционные схемы в живописи Месопотамии обладали большей по сравнению с живописью Египта свободой. Канон не был таким жёстким, а полнота изображения не имела принципиального значения. Это сделало возможным условное изображение толпы в «Стеле коршунов» из Лагаша: тела сражающихся загорожены копьями, чётко прописаны только головы воинов.

«Степа коршунов» из Лагаша

На культуру Месопотамии огромное влияние оказало искусство керамики. Моделью Вселенной служил глиняный сосуд, а основным строительным материалом был необожжённый кирпич. В мифах говорится о том, что бог Энки вылепил первых людей из глины.

Жизнь и смерть человека уподоблялись сезонному цветению и увяданию растений. Человек уподоблялся зерну, которое, умирая, порождает новую жизнь. Герой вавилонского эпоса Гильгамеш после долгих скитаний по миру, пережив горькие утраты и лишения, осознаёт, что бессмертие недоступно отдельному человеку и в то же время присутствует повсюду — в деятельности людей, в памяти потомков, в неизбывном течении жизни.

Скульпторы Месопотамии создавали фигурки молящихся, которые приносили в дар божеству ради исцеления или исполнения какого-либо желания. Скульпторов не заботило совершенство облика изображаемых, они старались показать истовость их веры и экспрессию чувств. Глиняные человечки заворожённо глядят в невидимые нам очи богов, прижимают руки к груди в жесте моления и трогательно улыбаются.

Статуэтка Эбих-иля,
сановника из Мари

Статуэтка молящегося

1. Создайте графическую композицию в стиле египетских изображений: «Земледельческие работы», «Сбор урожая», «Праздничное шествие» — или сформулируйте тему самостоятельно. Фигуры людей изобразите в активном движении. В работе применяйте принцип загораживания.

2. Создайте декоративный натюрморт по представлению, элементами которого будут предметы, используемые в культуре Месопотамии. Работайте в технике акварели или гуаши.

Настенная роспись в египетской гробнице

1. Каждое задание предполагает наличие определённых знаний об особенностях искусства Древнего Востока.

2. Работу над заданием целесообразно начать с эскиза и поиска композиционного решения. Фризная композиция и композиция, в которой изображается динамика, требуют активного горизонтального формата.

Все задания предполагают выбор композиционного центра, соблюдения принципа равновесия, пропорций и соразмерности.

3. Изображать людей будет легче, если вы используете принцип работы «от пятна».

Создайте две объёмно-пространственные композиции по мотивам культур Древнего Египта и Месопотамии в технике бумажной пластики. Работу выполняйте коллективно, распределив объекты изображения.

Договоритесь о масштабе изображаемых объектов.

Сначала начертите развёртку пирамиды, предусмотрев дополнительные полосы для склеивания частей.

Работу выполняйте из толстого ватмана или бумаги для акварели. В качестве основы для композиции используйте большой лист картона.

Используйте клей ПВА — он не оставляет следов, быстро и качественно склеивает бумагу.

Фигуры людей сделайте плоскими (на ступнях фигурок также можно оставить дополнительные полосы для приклеивания к картону).

Пир в саду. Рельеф дворца Ашшурбанапала в Ниневии

Царь Ашшурнаирпал во время охоты на львов. Рельеф

Античное искусство

Античная культура — это культура Древней Греции и Древнего Рима (само слово «античный» восходит к латинскому *antiquitas* — «древность»). Условной датой начала Античности считают 776 год до н. э., когда были проведены первые общегреческие Олимпийские игры. Завершилась эта эпоха в 476 году н. э., после падения Западной Римской империи.

Источником и основой образности искусства в Античности являлся миф. Если на Востоке художники сосредотачивали своё внимание на мире природы, то в Греции и Риме главной темой искусства стал человек. Античные боги (в отличие от звероподобных богов Древнего Египта) мыслились как всемогущие и совершенные люди, которым не чуждо ничто человеческое.

Акрополь. Афины. Греция

Парфенон. Афины. Греция

Фидий. Шествие. Фриз Парфенона

Человек в Античности, по образному выражению философа Протагора, становится «мерой всех вещей». Храмы и другие сакральные сооружения не уподобляются природным объектам, а как высшее творение человека венчают горы и возвышенности (например, Акрополь в Афинах или Капитолийский холм в Риме). Целостность храма как модели мира в античной архитектуре основывается на синтезе противоположностей: горизонтали и вертикали, статики и динамики.

Воплощением основополагающей идеи античного искусства считаются два храма — афинский Парфенон (посвящённый богине Афине) и римский Пантеон («храм всех богов»).

В архитектуре Парфенона воплощается идея храма-периптера (от др.-греч. *περί* — «вокруг» и *πτερόν* — «крыло», т. е. «окрылённый со всех сторон»). Со всех четырёх сторон Парфенон окружали стройные колоннады из белого мрамора, между которыми были видны просветы голубого неба. Пронизанный светом, храм казался необычайно воздушным и лёгким.

Крылатая Ника Самофракийская

Эрехтейон. Афины. Греция

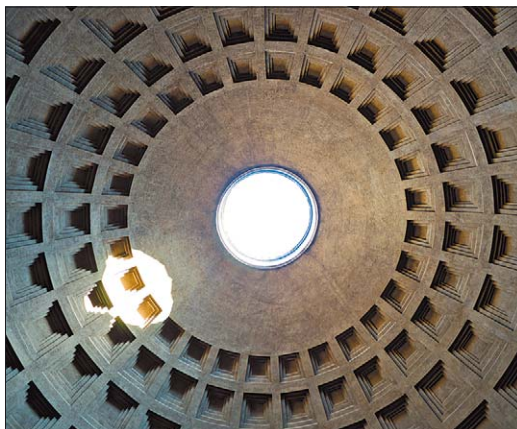

Эрехтейон.
Портик кариатид

В Пантеоне рукотворное небо-купол через окулус (круглое отверстие в центре купола) сливается с небом реальным. Стены храма, разделённые на два яруса, напоминают о монолите массива пещеры. Нижний ярус разделён глубоко врезаемыми в толщу стен нишами, где в древности стояли статуи богов, которые олицетворяли собой проявления человеческого гения и силы природы.

Пантеон. Вид сверху

Вид купола изнутри

Пантеон. Вид с площади Пьяцца-делла-Ротонда. Рим. Италия

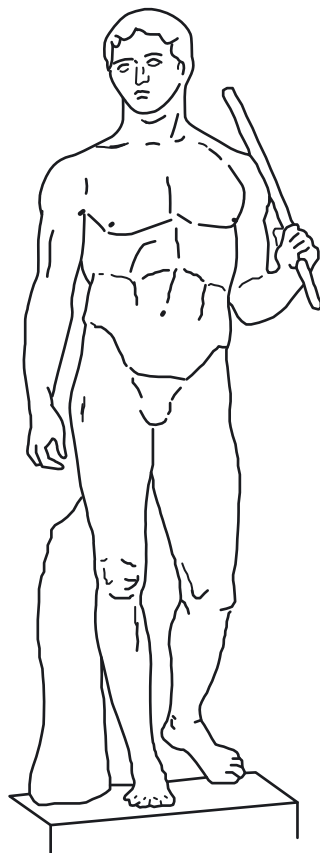
Наивысшим достижением греков в искусстве стало создание свободно стоящей круглой скульптуры. Основным объектом изображения для них было прекрасное человеческое тело. Поначалу древнегреческие скульпторы изображали статичные, угловатые статуи (Кора в пеплосе с афинского Акрополя, Дельфийский возничий). Постепенно ваятели добились исключительного мастерства в изображении человека, соединяющего в себе физическую красоту и духовное совершенство. Классическим образцом для многих поколений художников является статуя Поликлета «Дорифор» («Копьеносец»), которая стала каноном — образцом идеальной соразмерности частей и форм мужской фигуры. Воплощение гармонии развитого мужского тела было для Поликлета основой для создания образа героя, свободного гражданина, защитника своего полиса (города).

Кора

Дельфийский возничий

Пропорции статуи Дорифора

Ещё одним шедевром считается «Дискобол» Мирона. Древний скульптор достиг здесь, казалось бы, невозможного — фигура атлета статична и в то же время полна напряжения. Идеально прекрасные черты поражают спокойствием и невозмутимостью духа.

Голова Афины. Греческая копия
I в. до н. э. с оригинала Фидия

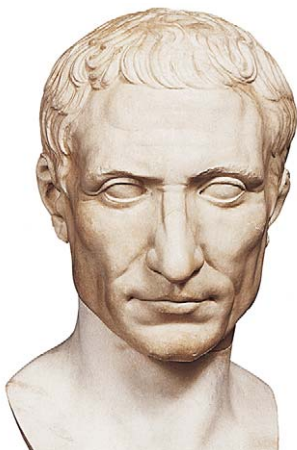
Портрет Перикла. Римская копия
с греческого оригинала Кресила

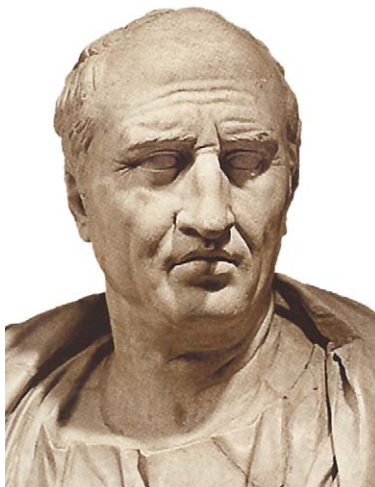
Мирон. Дискобол

В скульптурном портрете греки никогда не стремились к полному портретному сходству, но создавали обобщённый образ идеально прекрасного человека. Они создали три типа «портретов», соответствующих трём возрастам: прекрасного юноши, зрелого, преисполненного энергии мужа (портрет Перикла) и мудрого старца, учителя, наставника, философа (портрет Гомера).

В отличие от греков римляне изначально испытывали острый интерес к индивидуальности образа. От римской эпохи до наших дней дошло множество острохарактерных портретов. Среди них статуи идеальных правителей: императора Августа и полководца-философа Марка Аврелия, портреты людей со сложной и противоречивой организацией внутренней жизни (например, Цицерона) и даже преступников во власти (Нерона).

Юлий Цезарь

Цицерон

Статуя Августа из Прима. Порта

1. В чём отличие искусства Античности от искусства Древнего Египта и Месопотамии?
2. Что объединяет периптер с крылатой фигурой Ники Самофракийской?
3. Что является композиционным центром интерьера Пантеона?

1. Создайте эскиз архитектурного проекта дворца по мотивам древнегреческой архитектуры. Это может быть дворец спорта, искусства, науки и техники или музей. Используйте в работе принцип центральной симметрии. Техника смешанная: графика, бумажная пластика и аппликация.
2. Разработайте сюжетную композицию в активном треугольном формате, которая могла бы стать украшением фронтона дворца. Работу можно выполнять в аппликации, в объёме (рельеф), в бумажной пластике.

Храм Геры. Пестум. Италия

3. Создайте коллективную композицию — фриз по мотивам античного искусства в смешанной технике чёрно-белой графики и аппликации.

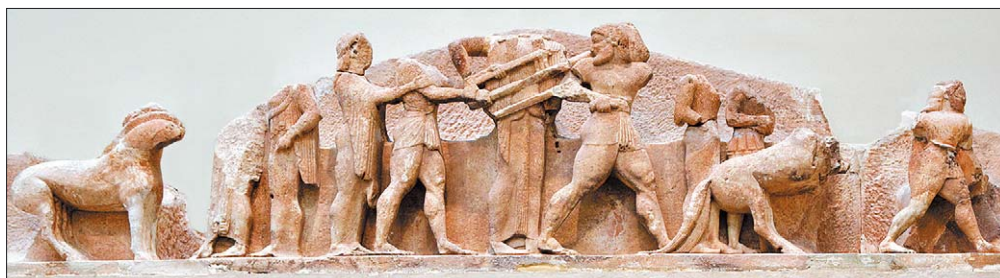
Чтобы работа получилась гармоничной и изображения не выбивались из основного строя композиции, перед её началом следует договориться о величине изображаемых объектов с сохранением пропорций и соотношений масс объектов композиции.

Каждый участник выбирает сюжет по мотивам античного искусства, изображает его на отдельном листе белой бумаги, затем вырезает по контуру и наклеивает на длинную полосу тонированной бумаги (можно использовать обратную сторону обоев). Сюжеты объединяются характерными фигурами греческого или римского орнамента.

Созданный фриз может стать украшением кабинета мировой художественной культуры, истории или изобразительного искусства.

Западный фронтон храма Зевса в Олимпии. Реконструкция

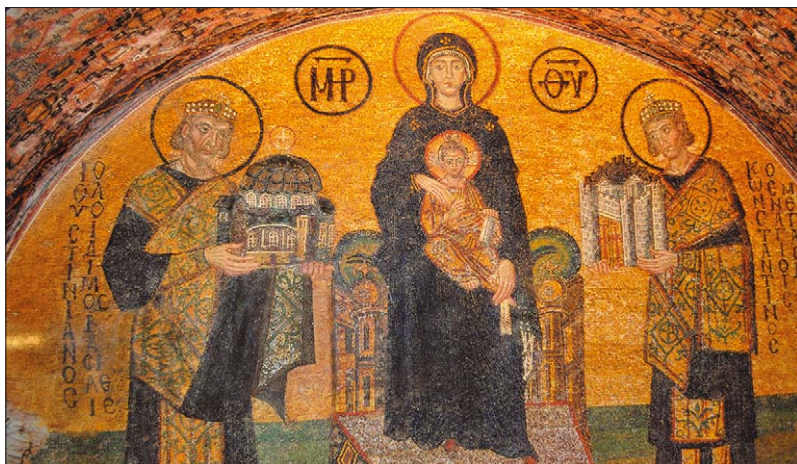
Фронтон древнегреческого храма

Древнерусский каменный храм

Источником идей и образов средневекового искусства являлось христианское вероучение. Идею божественного Логоса, «сходящего от Бога с неба», где Небесный Царь и Вседержитель единолично как бы «удерживает» мир в куполе над бездной невидимой десницей, воплощал храм.

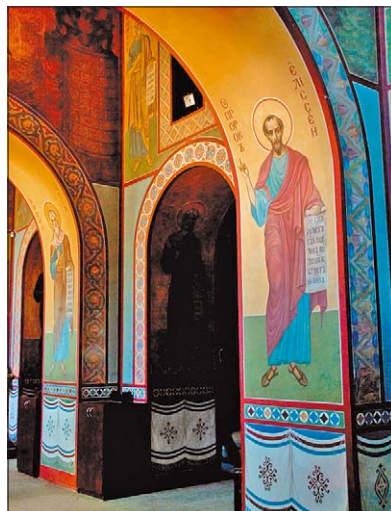
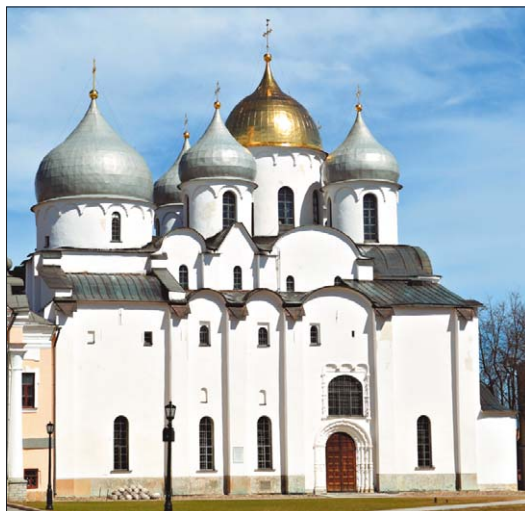
Для всего православного мира воплощением идеального храма Господня стала Святая София, построенная в 532—537 годах в центре Константинополя на самом высоком из семи холмов.

Пространство храма строилось в форме креста, центром которого был купол, что было связано с распятием Христа на кресте. Отсюда такой вид храма получил название крестово-купольный. Покрытые золотой мозаикой купол, арки и паруса означали божественное небо. На них изображали архангелов, серафимов, евангелистов. Куб замыкающих стен храма символизировал земное бытие Бога, поэтому на стенах были размещены сцены страстей Христа — от рождения до распятия. Столбы храма, так же как и изображённые на них святые и великомученики, воспринимались как столпы веры. В восточной части храма находилась апсида с алтарём. Она символизировала пещеру, потому что Иисус родился в пещере, в пещере же он был погребён. Изображение Богоматери в апсиде олицетворяло земную церковь, а сцена Святого Причастия — жертву Христа во искупление грехов человечества. На западной стене изображали второе пришествие Христа и Страшный суд, которые завершали греховную земную жизнь и открывали новую эру жизни искуплённого и преображённого мира.

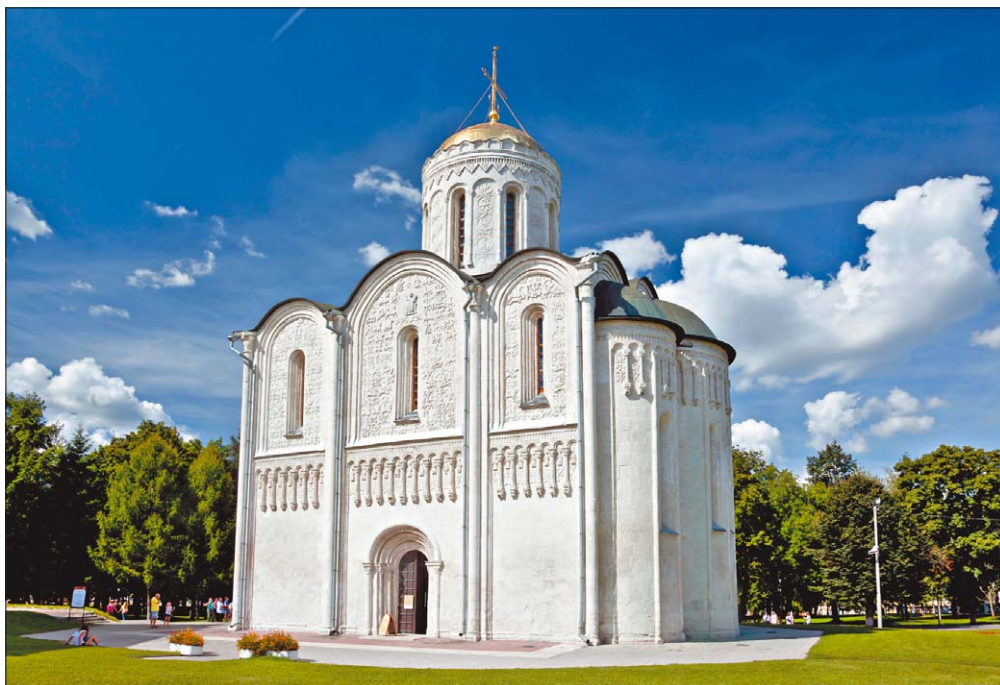
Мозаика в соборе Святой Софии Константинопольской. Стамбул. Турция

В Древней Руси первые каменные храмы появились в X веке, после принятия в 988 году христианства. Вместе с христианством Древняя Русь восприняла от Византии архитектурные формы, символику и эстетику храма. В период с 1017 по 1060 год в Древней Руси последовательно были сооружены три Софийских собора, для которых образцом послужила София Константинопольская. Однако способ строительства каменных храмов со временем менялся: если киевский и полоцкий соборы Святой Софии были построены в технике смешанной кладки (ряды квадратного кирпича — плинфы — чередуются с рядами камней), то собор Святой Софии в Новгороде сложен из известняка и кирпича.

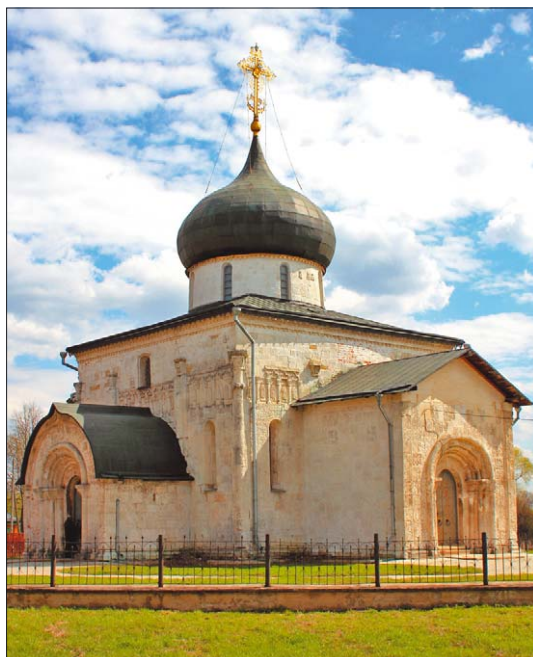

Собор Святой Софии. Великий Новгород

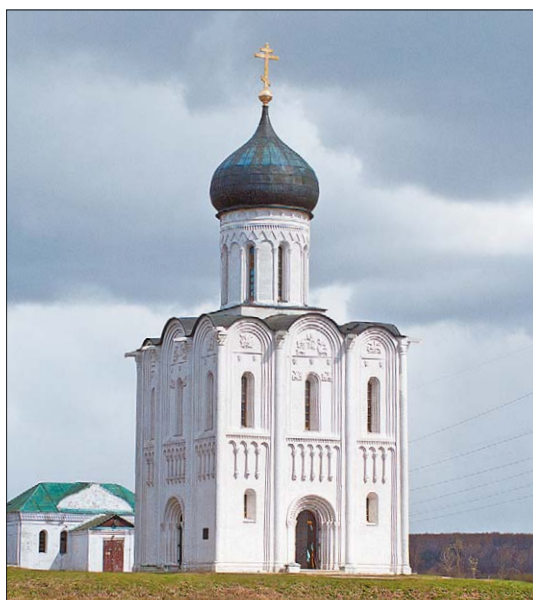
Во второй половине XII века быстро развивалось каменное строительство во Владимиро-Суздальском княжестве. Храмы, построенные из белого камня, отличались кристаллической чёткостью форм и обильным рельефным убранством. Их особенностью стали тонкие колонны, делящие фасад на части, и аркатурно-колончатый фриз (например, Дмитриевский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли недалеко от Боголюбова, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском).

Дмитриевский собор. Владимир

Георгиевский собор. Юрьев-Польский

Церковь Покрова на Нерли

Новгородские храмы, построенные в XIV—XV веках, суровы и монолитны. Они как бы вытесаны из цельной глыбы каменной материи. Их стены делят широкие лопатки, окна похожи на щели, единственным украшением является аркатурный фриз под куполами.

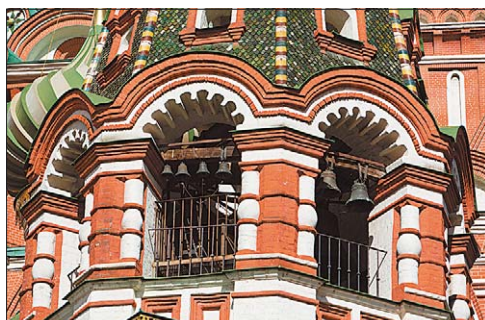
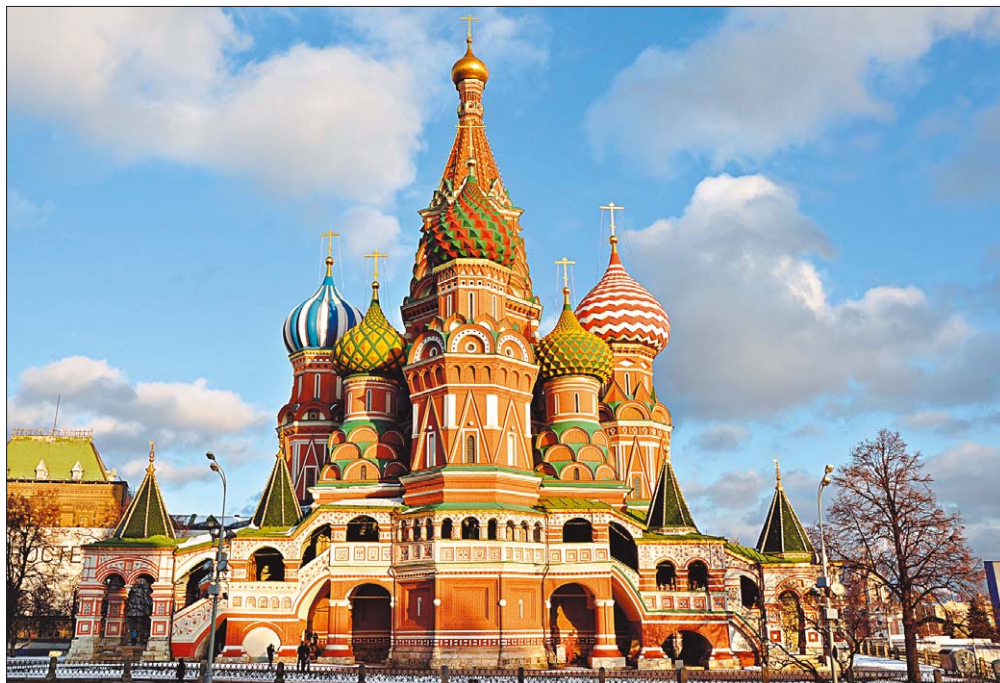

Церковь Фёдора Стратилата на Ручью. Великий Новгород

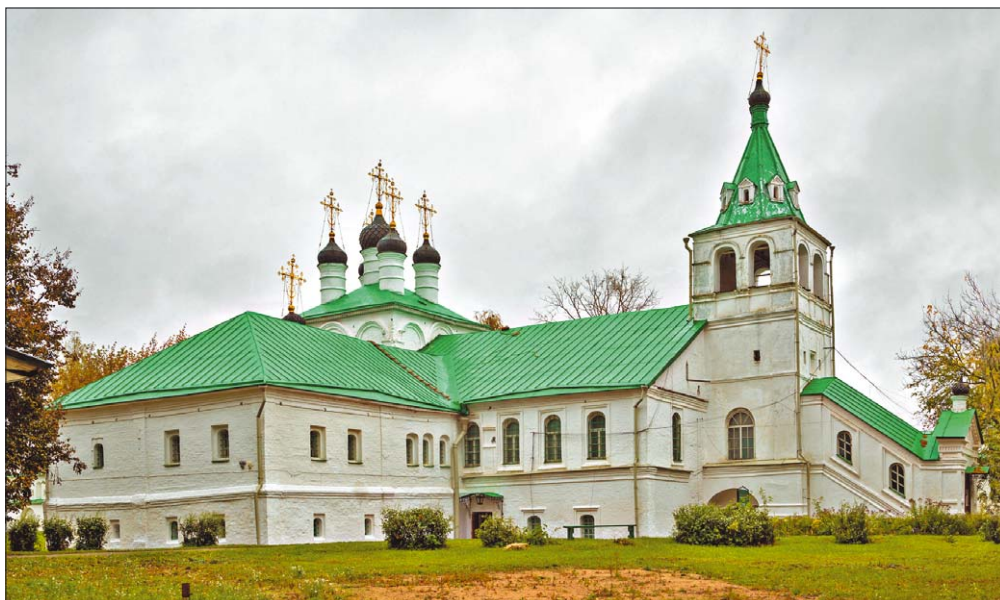

Церковь Спаса Преображения на Ильине улице. Великий Новгород

Свой вклад в храмовую архитектуру XVI века внесла московская школа. Впервые появились шатровые каменные сооружения, не имеющие аналогов в архитектуре других стран. Деревянные храмы с шатровым завершением строили и ранее, но для каменного зодчества это явление уникальное. Первым шатровым храмом была Троицкая (теперь Покровская) церковь в Александровой слободе, а наиболее известными памятниками являются Вознесенская церковь в Коломенском и центральный придел храма Покрова на Рву (Василия Блаженного).

Собор Покрова на Рву (Василия Блаженного). Москва

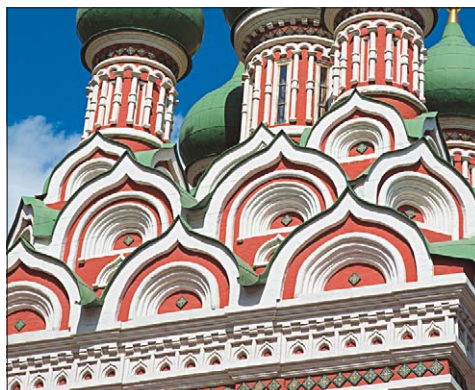
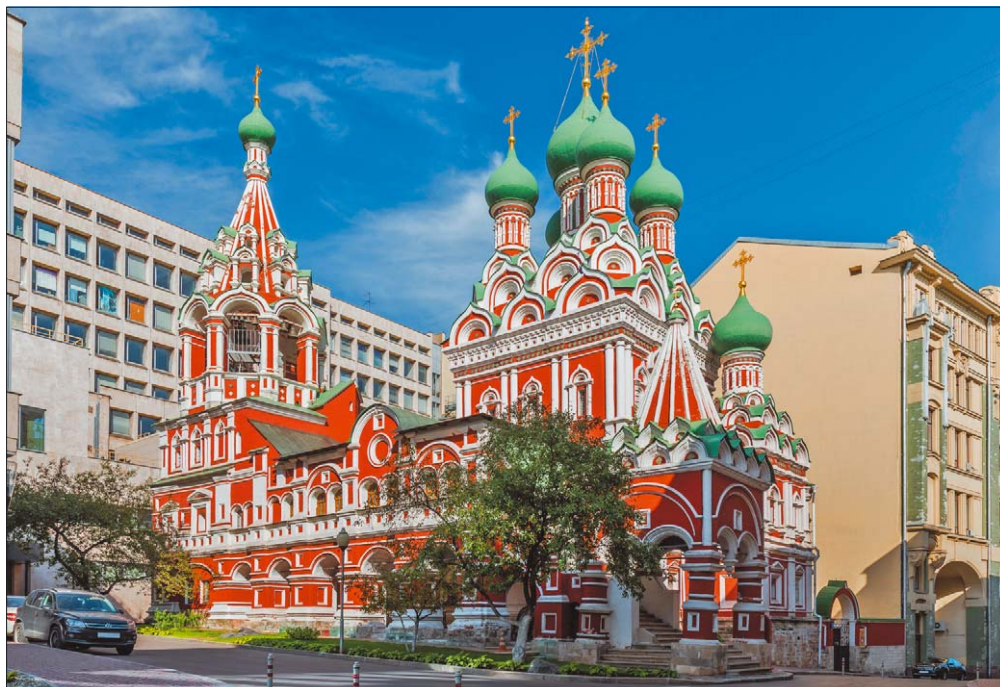

Покровская церковь. Александров

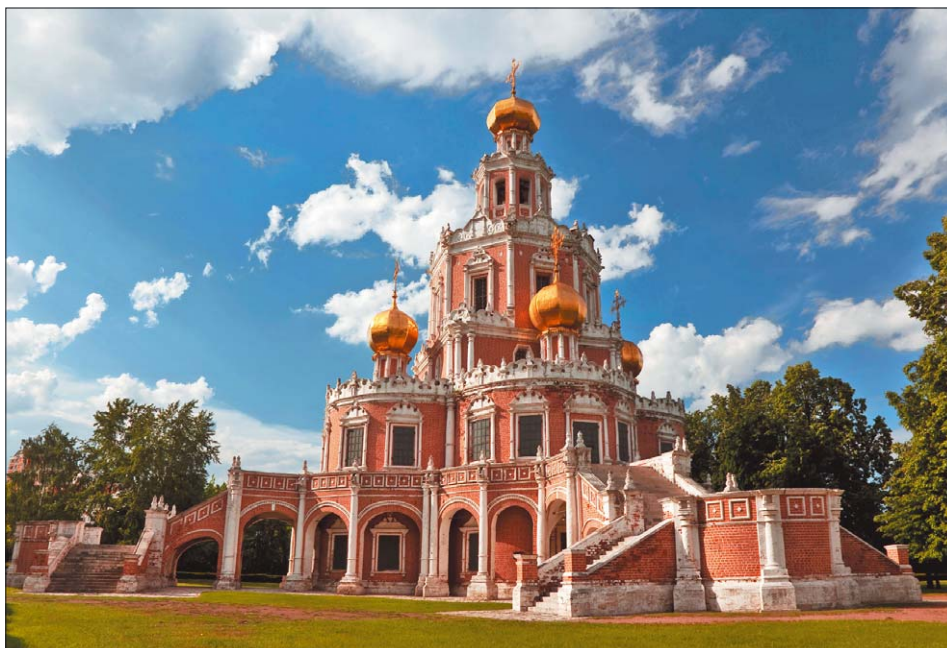

Церковь Вознесения в Коломенском. Москва

Перемены в русской жизни в XVII веке, государственные и церковные реформы, укрепление связей с европейскими государствами нашли отражение в культуре. В этот период замечен переход от строгих форм Средневековья к декоративности, от церковного к светскому: на фасадах зданий стали появляться резные наличники и каменная резьба, разноцветные изразцы.

Церковь Троицы Живоначальной в Никитниках. Москва

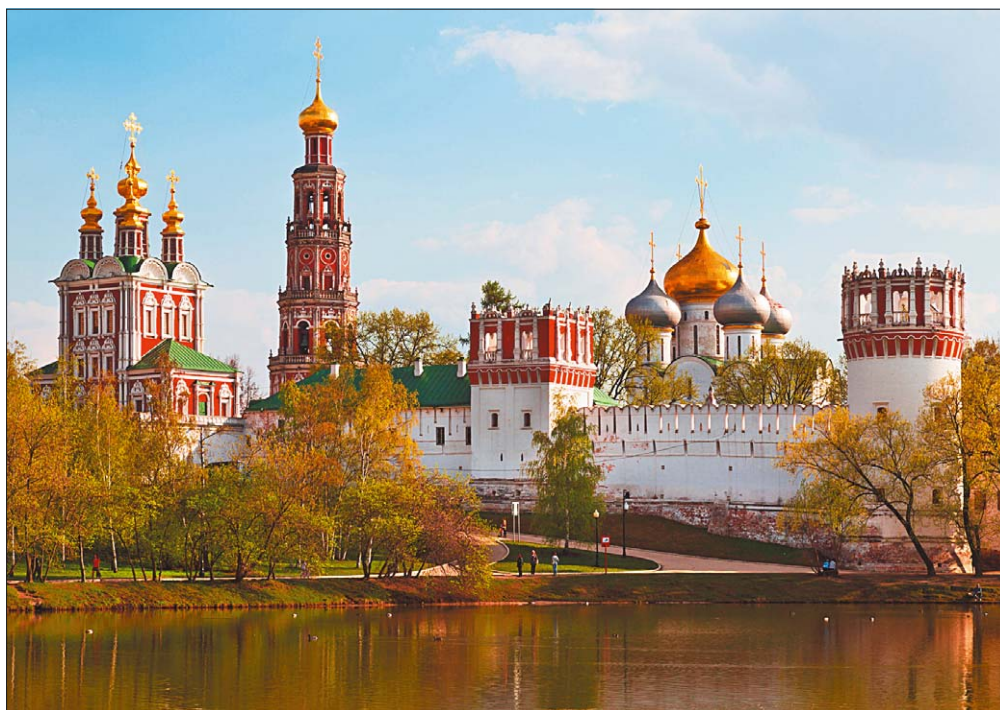

Церковь Покрова Богородицы в Филях. Москва

Церковь Бориса и Глеба в Зюзине. Москва

К концу XVII века в русской соборной архитектуре появился новый стиль, названный нарышкинское, или московское, барокко. Для этого стиля характерно сочетание белого и красного цветов в росписи фасадов зданий, этажность построек. На красном фоне стен особенно ярко выделялись белокаменные детали и рельефы, муравленные изразцы. В них строители воплотили своё представление о Небесном граде Иерусалиме. Примеры строений в этом стиле — церковь Троицы в Никитниках, церковь Покрова в Филях, колокольни, трапезная и надвратные церкви в Новодевичьем монастыре.

Панорама Новодевичьего монастыря. Москва

В чём состоит своеобразие архитектуры русского православного храма?

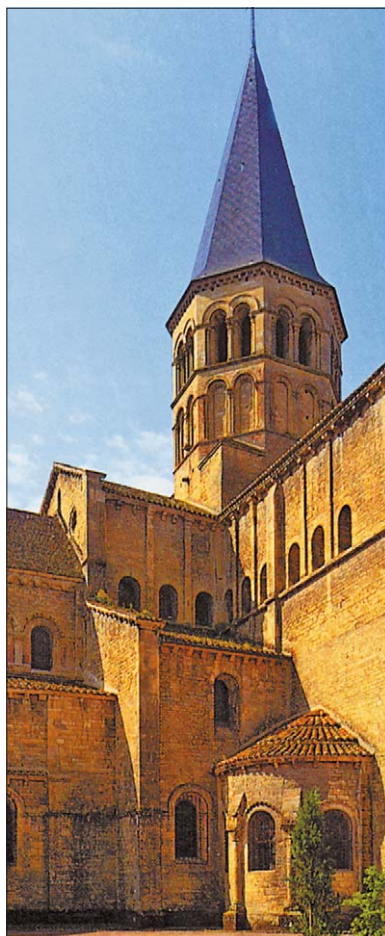
Вместе с соседом по парте выберите тип православного храма определённого периода постройки и отразите особенности его архитектуры в технике аппликации. Фломастером или шариковой ручкой дорисуйте детали — ограду, ворота, силуэты людей и деревьев.

Христианское искусство Средневековья

Храмовая архитектура в Западной Европе заметно отличалась от архитектуры Византии и Восточной Европы. Первым господствующим стилем был романский, утвердившийся в XI веке. В XIII веке на смену ему пришла готика. Сравнивая между собой эти два архитектурных направления, можно сразу отметить разницу: из-за массивных стен, прорезанных небольшими узкими окнами, романские здания кажутся более тяжеловесными. Эта архитектурная эпоха имела свои шедевры — романские соборы.

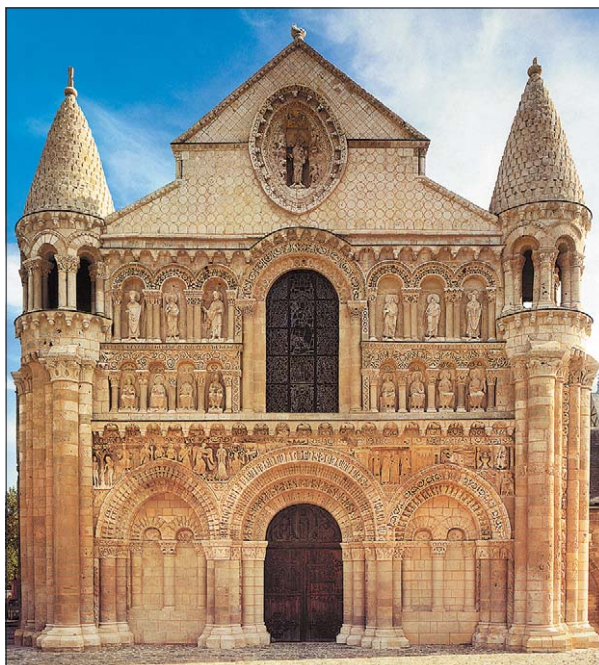
Собор Святого Петра. Вормс. Германия

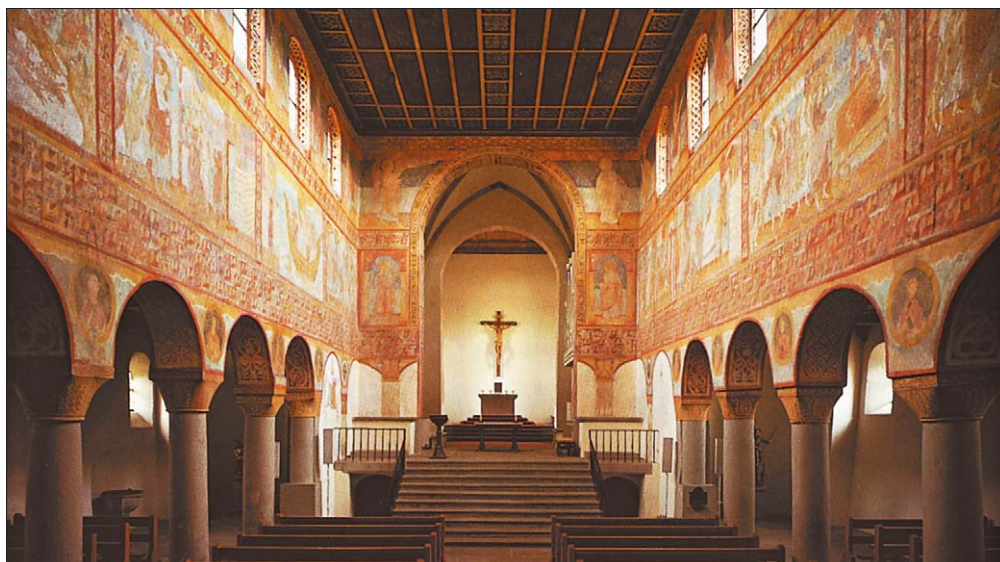
Базилика Сакре-Кёр.
Паре-ле-Моньяль. Франция

Неф и хор базилики Сакре-Кёр.
Паре-ле-Моньяль. Франция

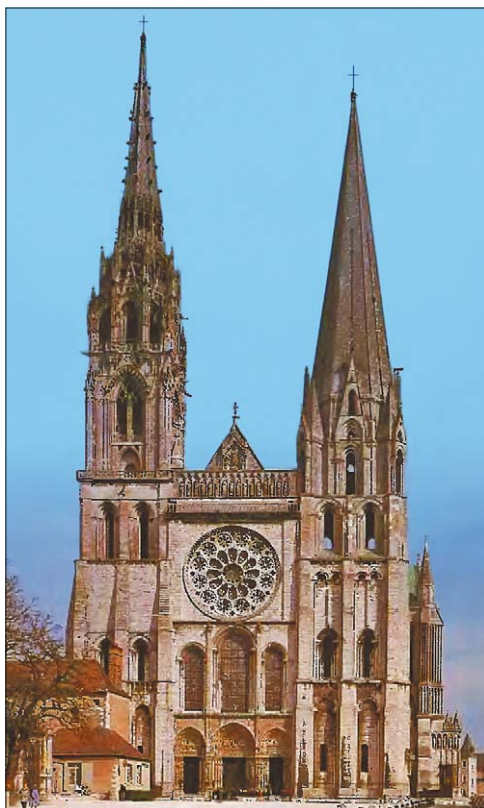
Церковь Нотр-Дам-ла-Гранд. Пуатье. Франция

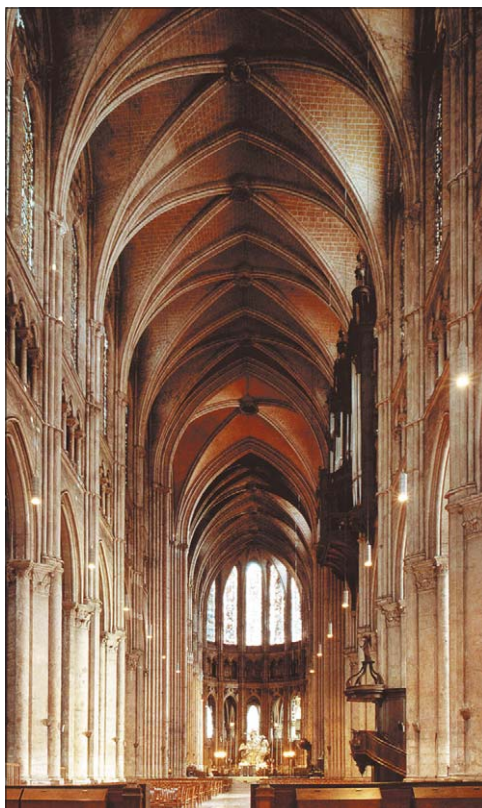
Интерьер церкви Святого Георгия. Оберцелле. Германия

Если романские строители обеспечивали прочность конструкции базилики за счёт большой толщины стен, то для готики характерно стремление выделять не стены, а основной несущий каркас, который позволял облегчить остальные части сооружения, создавал впечатление лёгкого и прозрачного каменного кружева. Многочисленные проёмы облегчали архитектуру и давали ей возможность стремительно расти вверх.

Готический храм будто рождается, развивается на глазах у зрителей. Динамика пронизывает и его внутреннее пространство. Особая роль в этом принадлежит свету. Огромные окна украшены цветными витражами. Пронизанный солнечными лучами, готический храм в наибольшей степени воплощал представление Средневековья об одухотворённости материи.

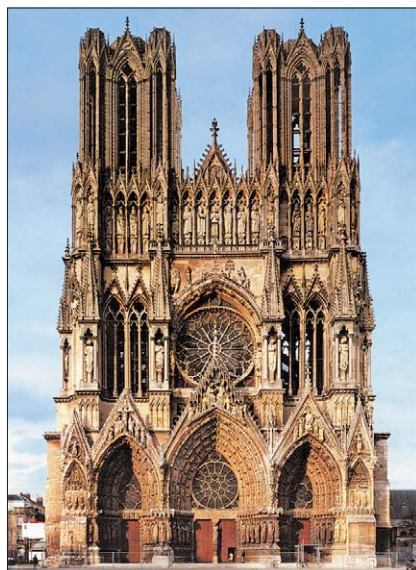
Западный фасад собора Нотр-Дам. Шартр. Франция

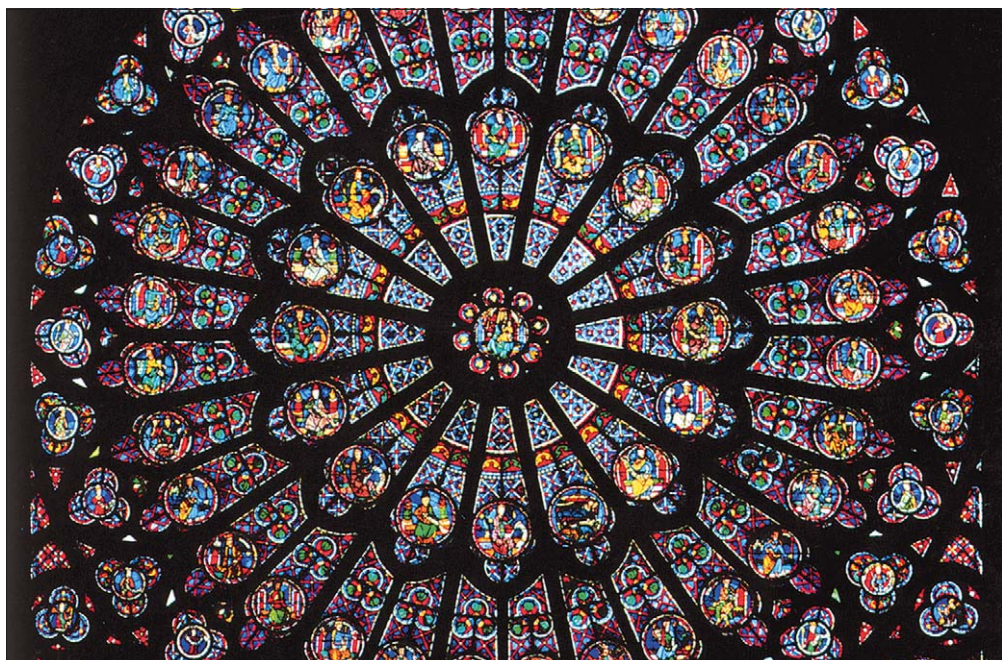
Интерьер собора Нотр-Дам. Шартр

Собор Девы Марии. Линкольн.
Великобритания

Собор Нотр-Дам. Реймс.
Франция

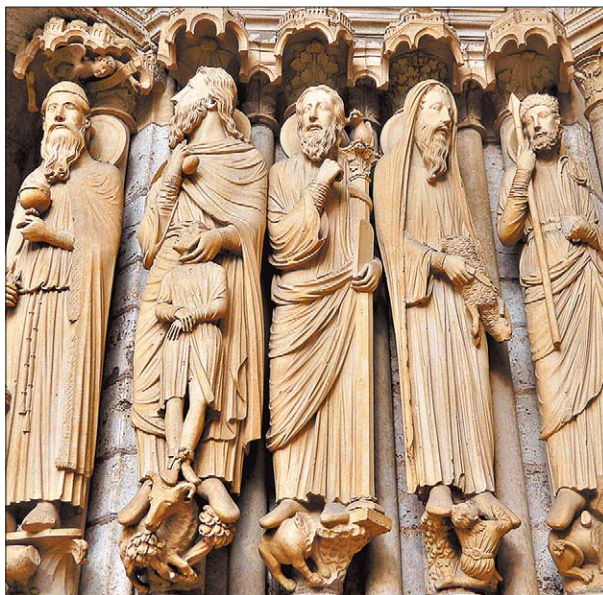

Главный витраж собора Нотр-Дам-де-Пари (Парижской Богоматери). Париж. Франция

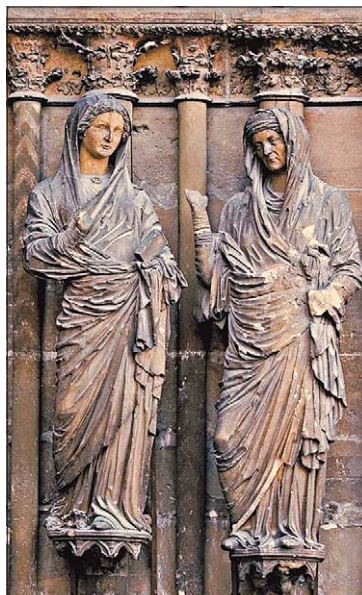
Целью храмовой живописи и скульптуры на Западе (помимо украшения храма) было донести через изображение до простых людей то, что они не могли постичь через текст Священного Писания, вдохновить их на добропорядочную жизнь. В связи с этим выбор был сделан в пользу скульптурного убранства. Это были алтарные группы в виде распятия, пьеты (Богоматерь, оплакивающая Христа) или Марии на престоле. Рельефами украшали главные входы здания (порталы), а также капители колонн.

Центральной темой в образном комплексе романской **базилики** была проблема выбора, борьбы добра и зла. Она постоянно напоминала людям о будущей расплате за неверно сделанный выбор в земной жизни. Так, надпись на тимпане церкви Сент-Фуа под композицией Страшного суда предупреждала: «О грешники! Если вы не измените своих нравов — помните о суровом суде, который вас ожидает!»

Сцены Страшного суда присутствуют и в готических храмах, но вместе с тем нельзя не отметить некоторые перемены, навеянные гораздо более позитивным отношением к земной жизни. На первый план выходят благие образы Вседержителя, Богоматери, святых и даже улыбающихся ангелов.

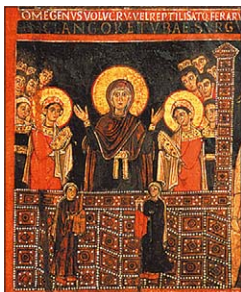
Скульптура портала собора Нотр-Дам. Шартр

Скульптура собора Нотр-Дам. Реймс

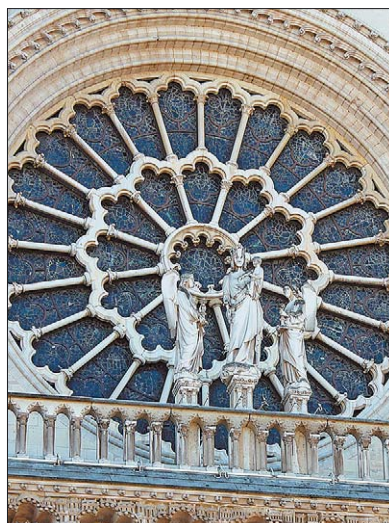
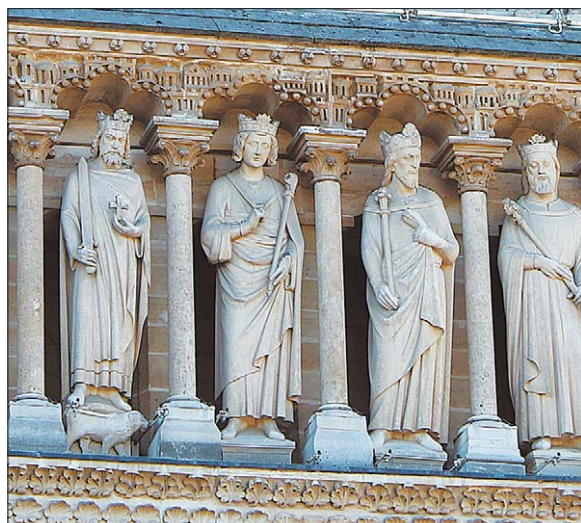
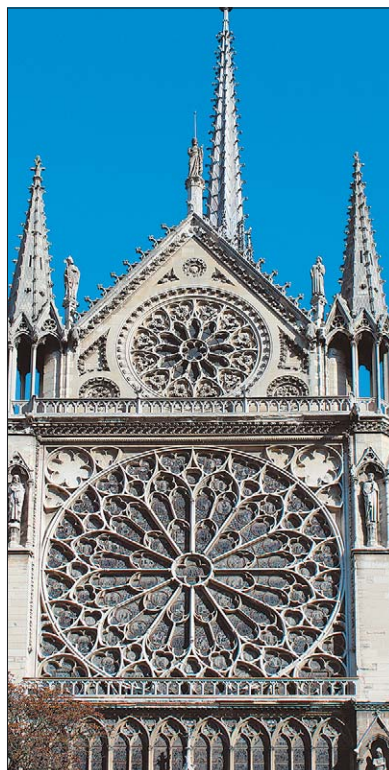
Страшный суд. Рельеф южного портала церкви Сан-Пьер. Больё-сюр-Дордонь. Франция

Николаус и Йоханесс. Наглядная система христианской справедливости. Фрагменты

Император Юстиниан со свитой. Мозаика церкви Сан-Витале. Равенна. Италия

Собор Парижской Богоматери. Париж. Франция

Дворец дожей. Венеция. Италия

В чём различие основных принципов античной и средневековой культуры?

1. Выполните рельеф для украшения портала или капители колонн по мотивам искусства Средневековья. Работа в пластилине или глине.
2. Используя навыки изображения перспективы в закрытом пространстве, изобразите мастерскую художника (музыканта, актёра) или лабораторию учёного. Работа в технике графики простым или цветными карандашами, фломастером, тушью и пером, подражание средневековым мастерам.
3. Разработайте серию эскизов мужского или женского костюма, соответствующих стилю готического храма, в технике цветной графики, коллажа или аппликации.
4. Создайте эскиз витража в формате окна готического собора для оформления станции метро. В работе можно использовать цветную бумагу или цветные фильтры для фотосъёмки.

Ренессанс (Возрождение)

Ренессанс — краткий, но очень важный для европейской культуры этап перехода от Средних веков к Новому времени, когда исключительную роль в жизни общества играло искусство. Это была эпоха самоутверждения личности, освобождающейся от средневековой морали. Человек представлял себя первичной силой, средоточием творческой энергии мира. Главным инструментом познания считался Разум. Человек ощущал себя полноправным хозяином двух миров — земного и сакрального. Старое искусство не могло выразить это новое мироощущение, и потому произошло полное обновление средств художественной выразительности. Их основу составляли теперь линейная и воздушная перспектива, трёхмерность в передаче объёма, учение о пропорциях. От языка условностей и абстракций, господствовавшего в Средневековье, свершился решительный поворот к реалистическому образу и достоверному изображению.

Впрочем, перемены не были мгновенными. Новое искусство вызревало постепенно. В период раннего Возрождения оно было близко к средневековому, но уже тогда художники пытались возродить элементы классической древности. Чем больше узнавали они о великих произведениях Античности, тем сильнее подпадали под их обаяние. Широкое использование примеров и достижений античного греческого и римского искусства стало в дальнейшем отличительной чертой творческой манеры всех мастеров Ренессанса.

Д. ди Микелино. Данте и три царства

А. Мантенья. Мадонна. Фрагмент

Первым художником Возрождения называют иногда Джотто ди Бондоне, который создавал в основном фресковые росписи. Джотто первый отказался от средневековой условности, обратился к реализму и стал стремиться к правдоподобию. Всем его произведениям присущи яркий колорит, живописность и тонкая пластичность передаваемого образа. Главным его творением считается роспись капеллы дель Арена в Падуе, повествующая о событиях из жизни Святого семейства и включающая в себя такие шедевры, как «Бегство в Египет», «Поцелуй Иуды», «Оплакивание Христа». На фресках Джотто предметы впервые обрели объёмность, а люди — свои индивидуальные, неповторимые черты.

Джотто. Поцелуй Иуды

Мазаччо. Мадонна с Младенцем и ангелами

Реалистическая манера Джотто нашла продолжение и развитие в творчестве великих художников раннего Возрождения — Мазаччо, А. Мантеньи и С. Боттичелли. Мазаччо и Мантенья прославились прежде всего своими росписями, среди которых особое место занимают фрески. Боттичелли отдавал предпочтение станковой живописи.

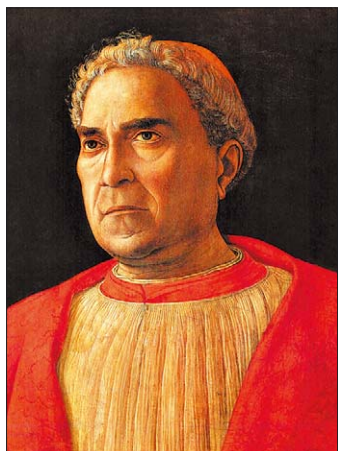
Центральную часть полиптиха «Мадонна с Младенцем и ангелами» работы Мазаччо занимает изображение Мадонны, которая уверенно и прочно сидит на троне. Сильный поворот фигуры вправо, выступающие вперёд широко расставленные колени, склонённая голова — всё это передаёт трёхмерность фигуры. Так же пространственно написан Младенец.

Благодаря мастерству художника зритель чувствует скольжение света и видит через застывшие складки одежды движение тел. На лице Мадонны запечатлено глубокое раздумье. Она полна тревоги и в то же время исполнена мужества.

Перед нами человек, который не обманывает себя иллюзиями и прямо смотрит в глаза жизненной правде. Таким образом Мазаччо выразил своё драматическое понимание жизни как суровой борьбы и утвердил красоту высокого человеческого переживания.

Мазаччо. Чудо со статиром. Фрагмент росписи капеллы Бранкаччи

А. Мантенья. Кардинал Лодовико Тревизано

Мантенья первым среди итальянских портретистов раннего Ренессанса отказался от профильного изображения модели. На прославленном портрете кардинала Лодовико Тревизано кисти этого художника лицо дано в трёхчетвертном повороте. Это позволило Мантенье правдиво и точно передать характер Лодовико — блестящего предводителя папских войск, гуманиста (см. [гуманизм](#)), ректора Римского университета, человека огромной воли. Больше всего художнику импонировали сила и монолитность образа Тревизано. Эти качества он и подчеркнул в своём портрете.

Среди многих выдающихся картин Боттичелли наиболее известной является «Рождение Венеры». Богиня любви только что появилась из морской пены. У неё ясный, высокий лоб, изящный, немного приподнятый носик, слегка капризный изгиб свежих губ и прозрачные продолговатые глаза, в которых сквозит грустное недоумение. Взгляд их рассеянный, как у едва проснувшегося ребёнка. Она словно и не рада, что появилась на свет: чарующая, мелодически изящная Венера подобна золотистому, чёткому, но уже надломленному цветку.

С. Боттичелли. Благовещение

С. Боттичелли. Рождение Венеры. Фрагмент

Донателло. Святой Георгий

Донателло. Кондотьер Эразмо да Нарни

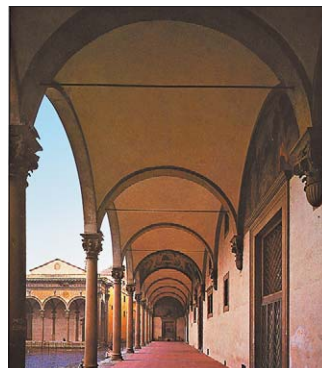
Новые веяния проявлялись не только в живописи, но также в ваянии и зодчестве. Одним из выдающихся творцов раннего Возрождения был флорентийский скульптор Донателло. Со времён Поликлета ни один скульптор не достигал такого совершенства в изображении мужественной красоты, какая видна в фигуре святого Георгия работы Донателло. Его уверенная поза, собранность и целеустремлённость — всё вместе создаёт замечательный по силе, почти героический образ человека, стоящего на страже Отечества. Недаром эта скульптура стала для флорентийцев олицетворением гражданской доблести. Среди других работ Донателло отмечают конную статую кондотьера Эразмо да Нарни (Гаттамелата), в образе которого отражены типические, обобщающие черты человека эпохи раннего Ренессанса.

Современник Донателло зодчий Филиппе Брунеллески четырнадцать лет провёл в Риме, глубоко изучая остатки античных зданий, измеряя и зарисовывая все виды строений, которые ему удалось обнаружить. Свои знания он постарался потом воплотить в новых проектах. Так родилась архитектура эпохи Возрождения, во многом противоположная готике. Кровли стали делать плоскими, башни и шпили заменили куполами и барабанами. В городской застройке преобладающими стали светские сооружения: дворцы, жилые дома, ратуши, склады, больницы, театры. Вновь появилась мода на загородные дома, прототипами которых служили римские виллы.

Самой значительной работой Брунеллески считают возведение купола над уже построенным средневековым собором Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции. Задача, стоявшая перед архитектором, была чрезвычайно сложной, поскольку требуемый купол должен был иметь огромные размеры — около 42 метров в диаметре. Брунеллески удалось преодолеть все трудности. Благодаря найденному решению не только купол получился удивительно лёгким на вид и словно парящим над городом, но и всё здание собора приобрело стройность и величественность.

Собор Санта-Мария-дель-Фьоре. Флоренция. Италия

Воспитательный дом. Флоренция. Архитектор Ф. Брунеллески

Алмазный дворец. Феррара. Италия.
Архитектор Б. Розетти

Базилика Санта-Мария-Новелла.
Флоренция. Италия.
Архитектор Л.Б. Альберта

Вилла Ротонда. Виченца. Италия. Архитектор А. Палладио

Какие геометрические формы лежат в основе конструкции зданий, построенных в эпоху Средневековья и в эпоху Возрождения?

Создайте эскиз ландшафтно-архитектурной композиции «От Античности до эпохи Возрождения» в технике графики. Отрадите в своей работе особенности архитектуры каждой эпохи.

При решении композиционных задач нельзя пренебрегать такими понятиями, как масштаб, пропорции, соразмерность, равновесие, форма, объём, конструкция, перспектива, симметрия, контраст, ритм, динамика, статика, а также главное и второстепенное, единство и целостность и, разумеется, выразительность и гармония.

Главной задачей композиции в рисунке является умение размещать предметы и их части так, чтобы создать единое гармоническое выразительное целое.

Замок Сфорцеско. Милан. Италия. Архитектор А. Филарете

Шедевры Высокого Возрождения

Зенит эпохи Возрождения (Высокий Ренессанс) пришёлся на конец XV — первую треть XVI века.

Этот период был очень коротким, но именно в это время были созданы замечательные творения титанов Возрождения: Леонардо да Винчи (см. с. 250–257), Рафаэля (см. с. 258–263), Микеланджело (см. с. 264–269), Тициана. В основе их искусства находится образ прекрасного человека, совершенного физически и духовно, наполненный жизнью, внутренней силой и значительностью, титанической мощью самоутверждения. В их творчестве получили воплощение идеалы красоты и гармонии, отразились нравственные и эстетические ценности человека эпохи Возрождения.

Искусство Леонардо да Винчи справедливо считается воплощением гения эпохи Возрождения. Его работы полны философского смысла, грандиозны по замыслу, великолепны по исполнению.

Портрет Моны Лизы («Джоконда») Леонардо да Винчи — самое известное произведение эпохи Высокого Возрождения. Об этом портрете художник Джорджо Вазари писал: «Изображение это давало возможность каждому, кто хотел постичь, насколько искусство способно подра-

жать природе, легко в этом убедиться, ибо в нём были переданы все мельчайшие подробности, какие только доступны тонкостям живописи. Действительно, в этом лице глаза обладали тем блеском и той влажностью, какие мы видим в живом человеке, а вокруг них была сияя красноватость и те волосы, передать которые невозможно без владения величайшими тонкостями живописи... А всякий, кто внимательным образом вглядывался в дужку шеи, видел в ней биение пульса...» Живописная техника «Джоконды» — это непревзойдённое чудо мастерства. «Сфумато» — нежная дымка светотени, которую так любил Леонардо, творит здесь чудеса, сообщая недвижному портрету внутреннюю жизнь, непрерывно протекающую во времени.

Леонардо да Винчи. Мона Лиза.
Фрагмент

В картине Леонардо да Винчи «Мадонна с цветком» («Мадонна Бенуа»)

евангельская сцена предстаёт как сюжетная зарисовка. Ни мать, ни младенец не развёрнуты к зрителю, не смотрят на него. Они заняты своим делом: перед нами живая сцена игры юной матери, простой девушки, с её первенцем. Игра полностью захватила обоих. Мать весело улыбается, даже смеётся, восхищаясь своим малышом. Никогда ещё художник не сосредотачивал до такой степени внимания на самой трудной для изображения стороне натуры — на внутренней жизни человека, на его душевных движениях.

В одном из известнейших произведений «Поклонение волхвов» (см. с. 255) Леонардо представил религиозный сюжет в образах человеческих эмоций, применил собственные методы графического рисунка, используя в работе новые художественные материалы (итальянский карандаш, серебряный карандаш, сангину, перо и другие). Он добился редкой остроты в передаче мимики лица, в изображении движений человека. Новаторски решено пространство композиции, в основе которой лежит равносторонний треугольник, образованный светлыми фигурами Богородицы, Младенца, просветлённых апостолов. Тональные от-

Леонардо да Винчи. Мадонна Бенуа

Рафаэль. Сикстинская мадонна. Фрагмент

ношения в изображении группы людей, толпящихся за Богоматерью, раскрывают степень их причастности к происходящему.

Для Рафаэля Богоматерь с Младенцем на руках — излюбленный сюжет. Он создал большую галерею чистых, светлых образов. «Мадонна Конестабиле», «Сикстинская мадонна», «Мадонна в зелени», «Мадонна в кресле» приобрели мировую известность.

Совершенным воплощением христианского идеала в искусстве считается «Сикстинская мадонна» Рафаэля (см. с. 260). Никогда ещё тема жертвенного материнства не получала такого гармоничного решения. Легко ступая по облакам, Мария несёт навстречу людям своего сына. В её одиноком шествии выражена вся та скорбная и трагическая жертвенность, на которую обречена Богоматерь. Мадонна прижимает к себе маленького Христа, но её жест многозначителен: в нём и любовь, и расставание — она отдаёт его людям на страдание и муку. В лице и взгляде младенца, который прикасается головкой к щеке матери, уже есть что-то недетское — прозорливое и глубокое. Широко раскрытыми глазами он глядит куда-то вдаль и словно провидит грядущую крестную смерть.

Крупнейшим представителем венской школы мастеров Высокого и позднего Возрождения является Тициан. Сюжеты для своих картин

Тициан. «Се человек»

художник черпал в мифологии и Священной истории. Однако Тициана считают крупнейшим портретистом эпохи Возрождения. Его портреты на много лет стали эталоном. Манера письма Тициана считалась новаторской, так как мастер не только передавал портретное сходство, но и пытался раскрыть характер и состояние души портретируемого. Открытия Тициана в области цвета (колорита, нюансов), в передаче формы оказали огромное влияние на мастеров живописи последующих поколений. Среди наиболее известных художников, считавших Тициана своим учителем, были П. Рубенс, А. Ван Дейк, Х. Рембрандт, Д. Веласкес, С. Дали, французские импрессионисты и многие из русских художников XIX века. Художник прожил почти век и до последнего дня не переставал работать.

Тициан. Портрет мужчины в платье с синими рукавами

Тициан. Портрет дамы в белом платье

Тициан. Автопортрет

Один из самых известных мастеров Высокого Возрождения — Микеланджело Буонарроти. Он был живописцем, скульптором, архитектором и поэтом одновременно. Именно Микеланджело с наибольшей глубиной и силой отобразил в своём творчестве высокие идеалы эпохи. Его работам присущи монументальность, пластичность и драматизм образов. Скульптурные работы «Оплакивание Христа», «Давид», «Моисей», роспись свода Сикстинской капеллы в Ватикане, фреска «Страшный суд» в церкви Сан-Лоренцо во Флоренции демонстрируют безграничные творческие возможности мастера.

В архитектуре Микеланджело господствуют пластическое начало, динамический контраст масс (библиотека Лауренциана во Флоренции, купол собора Святого Петра в Ватикане).

Над росписью свода Сикстинской капеллы (см. с. 266) Микеланджело работал с июня 1508 года по 1512 год. Общая площадь росписи составляет более шестисот квадратных метров. Эта масштабная работа была завершена только благодаря великому таланту, упорству и трудолюбию мастера. В начале работы художник планировал написать фигуры двенадцати апостолов, но работа его увлекла, и на несколько лет Сикстинская капелла подчинила себе всю его жизнь. Сначала ему помогали ученики, однако уровень их мастерства не соответствовал грандиозному замыслу гения, и он решил выполнить роспись один. На протяжении двух лет художник покидал капеллу только для сна, сам растирал краски и готовил раствор. Расписывая потолок, Микеланджело был вынужден работать лёжа или стоял на лесах, запрокинув голову далеко назад. При этом проблемы усугублялись скудным освещением: дневной свет, проникавший через окна и настил, дополнялся неоднородным светом свечей. После длительной работы в таких условиях Микеланджело долгое время не мог вернуться к прежнему образу жизни, например, читал, держа текст высоко над головой.

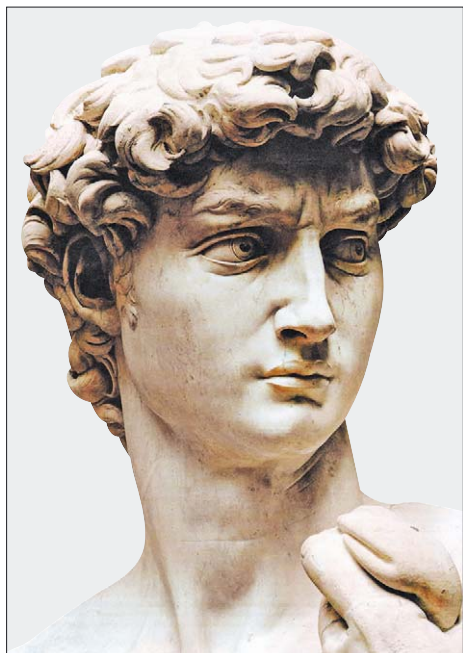
До нас дошли и поэтические произведения выдающегося мастера, которые, как всё его творчество, отличается глубина мысли и трагизм:

Сколь смел бы ни был замысел творца,
Он в грубом камне заключён в избытке,
И мысль в нём отразится без ошибки,
Коль движет ум работою резца.

Но не из камня сделаны сердца,
И хлад для них, о донна, хуже пытки.
Тепла лишённый в жизни и улыбки,
В искусстве я далёк от образа.

Микеланджело. Пьета. Фрагмент

Микеланджело. Давид. Фрагмент

Микеланджело. Скованный раб

Расцвет искусства в эпоху Ренессанса наблюдался не только в Италии. Современником Донателло и Брунеллески был великий голландский художник Ян ван Эйк. Одновременно с Леонардо да Винчи и Рафаэлем творили Альбрехт Дюрер в Германии, Иероним Босх — в Нидерландах.

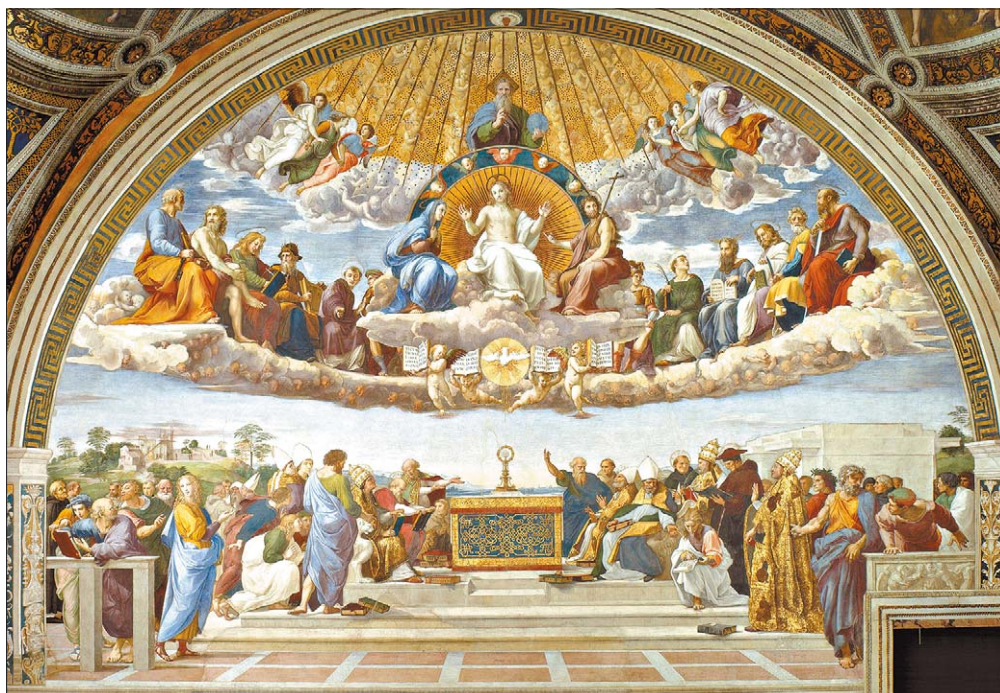
А. Дюрер. Автопортрет

Я. ван Эйк. Человек в красном тюрбане

И. Босх. Поклонение волхвов. Фрагменты

Рафаэль. Диспута

1. Создайте цветной эскиз фрески, которая могла бы украсить один из школьных кабинетов, рекреацию или библиотеку. Обратите внимание на то, что цветовое решение фрески должно быть выдержано в определённой цветовой гамме. Во время работы используйте палитру, акварельные краски и белила (гуашь).

2. Разработайте эскиз оформления интерьера молодёжного кафе в стиле искусства Ренессанса. Для работы используйте активный формат — вытянутый по горизонтали или вертикали прямоугольник.

Барокко

Барокко (итал. *barocco* — «причудливый») — художественный стиль, преобладавший в искусстве Европы с конца XVI до середины XVIII века. Зародившись в Италии, он завоевал признание и в других странах благодаря своей пышности и декоративности.

В искусстве XVII–XVIII веков сложились два стиля — барокко и классицизм. В них было много общего: они пользовались одним и тем же языком классического искусства и решали одни и те же проблемы с помощью одинаково иллюзорных средств. Разница в том, что классицизм создавал иллюзию статичного упорядоченного мира и вечности на основе норм разума, а барокко воссоздавал целостность мира, опираясь на жизненную динамику становления природы — единой и бессмертной в своей постоянной изменчивости и обновлении.

Пьяцца Навона. Рим. Италия

Поворот от Ренессанса к барокко в мировоззрении и психологии людей произошёл во многом под влиянием потрясений: Реформации и идей учёных Джордано Бруно и Иоганна Кеплера о бесконечности космоса и множественности миров. Изменению утвердившегося в эпоху Античности представления о мире как о рациональном и постоянном единстве, а также краху ренессансного представления о человеке как о разумнейшем существе способствовали многочисленные войны, политические и экономические потрясения, эпидемии, унёсшие миллионы человеческих жизней.

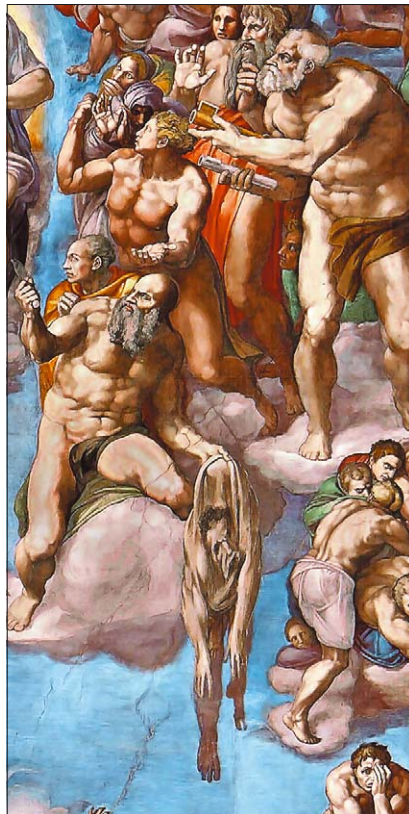
Основой художественного мироощущения стало стремление запечатлеть и осмыслить зыбкое и неукротимое движение времени, пережить и воплотить в образах драматизм бытия, а также найти красоту в прихотливой изменчивости и беспорядке.

Эстетика барокко строилась на столкновении человека и мира, идеальных и чувственных начал, разума и власти разрушительных сил. Человек в искусстве барокко предстаёт многоплановой личностью, со сложным внутренним миром, вовлечённым в круговорот и конфликты среды. С особой чёткостью была осознана разрушительная сила времени:

Река времён в своём стремленье
 Уносит все дела людей
 И топит в пропасти забвенья
 Народы, царства и царей.
 А если что и остаётся
 Чрез звуки лиры и трубы,
 То вечности жерлом пожрётся
 И общей не уйдёт судьбы!

(Г.Р. Державин)

Знаком смятения человека стал трагический автопортрет Микеланджело в «Страшном суде» Сикстинской капеллы. Художник запечатлел себя в виде содранной с апостола Варфоломея кожи. На «Портрете французских послов» немецкого художника Ганса Гольбейна Младшего у ног молодых, благополуч-

Микеланджело. Страшный суд.
 Фрагмент росписи
 Сикстинской капеллы

ных и успешных послов как бы сам воздух сотворил искажённый перспективным сокращением череп — устрашающий лик смерти. «Автопортрет на фоне Колизея» голландского художника Мартена ван Хемскерка, на котором он изобразил себя старым и молодым одновременно, стал напоминанием о беспощадности времени к человеку и его деяниям. Английский драматург Уильям Шекспир одной фразой заглавного героя трагедии «Гамлет» выразил мироощущение человека на заре Нового времени:

Век расшатался — и скверней всего,
Что я рождён восстановить его!

(Перевод М.Л. Лозинского)

Религия к этому времени утратила своё значение как основа формирования представлений о мироздании. Задача восстановления целостной картины мира перешла к искусству.

В барокко воплощены новые представления о единстве, безграничности и многообразии мира, о его драматической сложности и вечной изменчивости. В разных видах искусства (музыке, поэзии, архитектуре, изобразительном искусстве) для барокко характерно, с одной стороны, стремление к возвеличиванию и пышности, с другой — контраст и напряжённость, совмещение реальности и иллюзии.

М. ван Хемскерк. Автопортрет на фоне Колизея

Красочное, эмоциональное искусство барокко стремилось ошеломить зрителя, пробудить в нём возвышенные чувства, захватить и потрясти его душу. Ему свойственны грандиозность, пышность и динамика, патетическая приподнятость, интенсивность чувств, пристрастие к эффектной зрелищности, сильным контрастам масштабов и ритмов, материалов и фактур, света и тени.

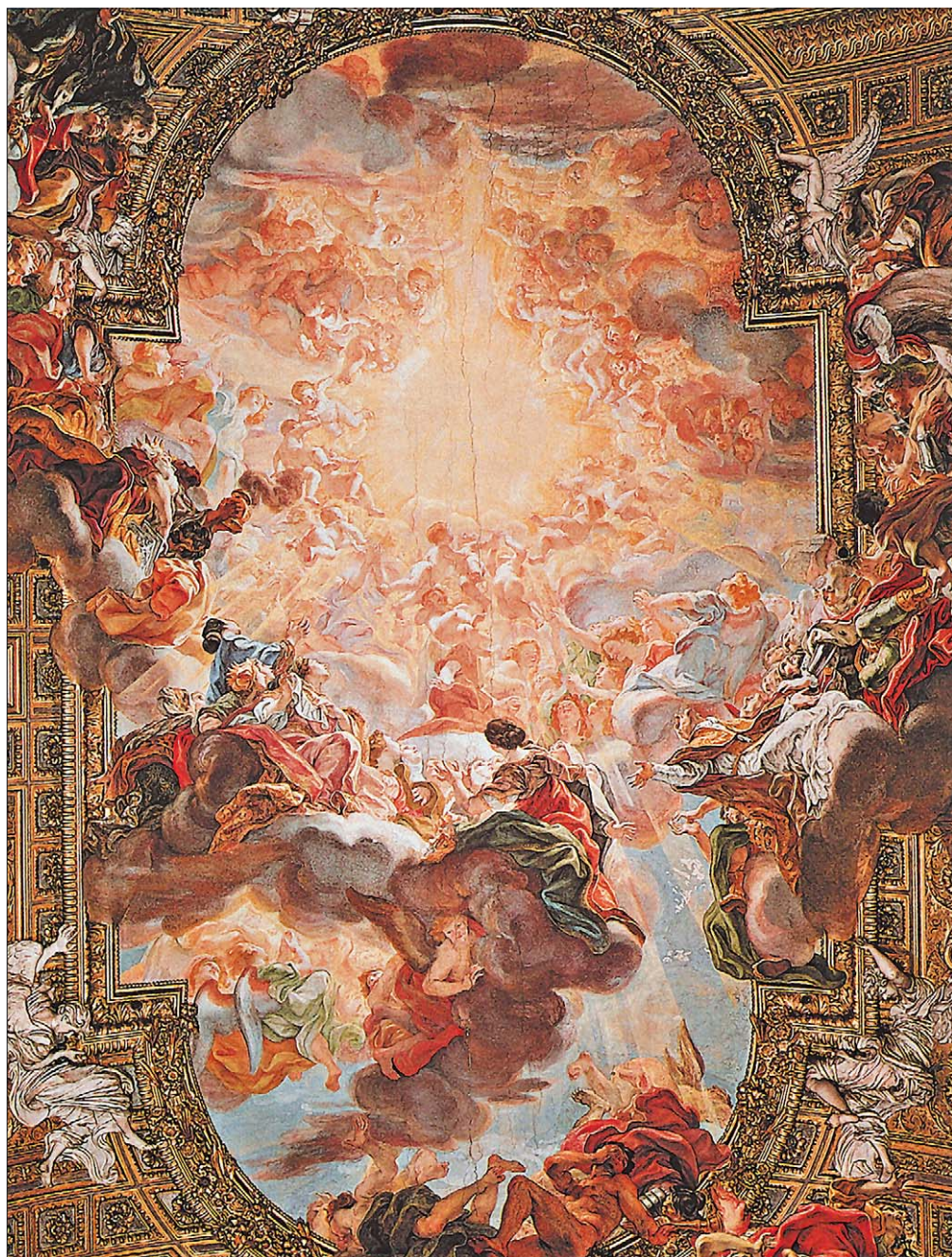

Церковь Сант-Иво алла Сapiенца. Рим. Архитектор Ф. Борромини

Городские ансамбли, дворцы и церкви отличались причудливой пластикой фасадов, беспокойной игрой светотени, сложными криволинейными планами. Интерьеры зданий украшали многоцветной скульптурой, лепниной, резьбой, зеркалами, которые иллюзорно расширяли пространство, а живопись плафонов создавала эффект разверзшихся сводов.

Площадь Святого Петра. Ватикан. Архитектор Дж. Бернини

Дж. Гаулли. Фрески сводов церкви Иль Джезу. Фрагмент. Рим

В архитектурных ансамблях значительную роль играют фонтаны. В течении воды проявление жизненной стихии было особенно наглядным. Так, в самом крупном фонтане Рима — Треви сам камень, из которого бьёт вода, будто оживает и устремляется вслед за шумящим потоком.

Фонтан Треви. Рим

Фонтан Большого каскада. Петергоф

Пафос становления барокко совпал с энергией молодого российского государства. Мощь, красочность и праздничность архитектурных ансамблей Бартоломео Растрелли в Санкт-Петербурге и его окрестностях стали выражением национального самоутверждения России.

Смысловым центром всего дворцово-паркового ансамбля в Петергофе является столб воды высотой 21 метр, бьющий из пасти льва, раздираемой Самсоном. Он символизирует торжество не только победы России над Швецией, но и её неисчерпаемых жизненных сил.

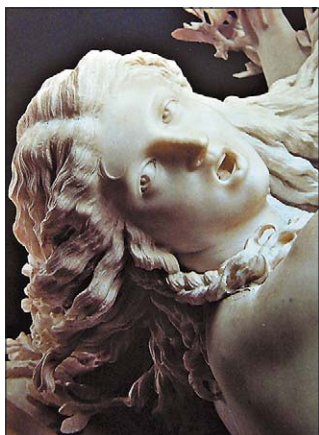
Бурного движения, напряжённых контрастов света и тени, масштабов, ритмов, разнообразия фактур исполнены скульптура и живопись барокко, где всё дышит, движется, как бы меняется на глазах.

Фонтан «Самсон». Фрагмент

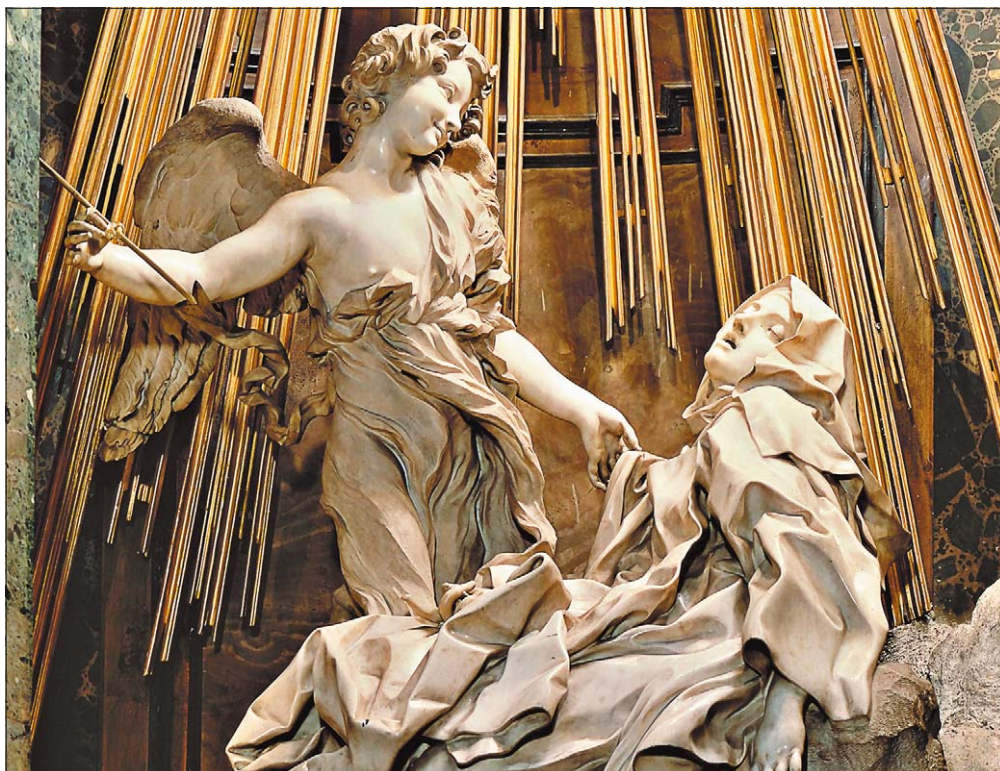
Екатерининский дворец. Царское Село

Дж. Бернини.
Аполлон и Дафна.
Фрагмент

Скульпторы стремились запечатлеть в камне динамику метаморфоз (превращений). Примерами такой скульптурной композиции являются «Аполлон и Дафна», в которой, согласно мифу, показан процесс превращения девушки в лавр, и «Экстаз святой Терезы» работы Бернини.

Осознание огромности мира породило невероятное жанровое разнообразие в живописи барокко. Это и алтарные композиции Эль Греко, и мифологические сюжеты П. Рубенса, и реальная история в исполнении Веласкеса, и бытовые сцены Я. Вермеера и А. Браувера, и парадные портреты кисти П. Рубенса, Д. Веласкеса, А. ван Дейка, и интимный мир частного человека у Х. Рембрандта.

Дж. Бернини. Экстаз святой Терезы. Фрагмент

Д. Веласкес. Конный портрет Гаспара де Гусмана, герцога Оливареса

Прочитайте акrostих Г.Р. Державина (см. с. 173) и найдите зашифрованное в тексте выражение, в двух словах передающее мысль поэта. Найдите среди картин, отражающих мироощущение человека на пороге Нового времени, работу с таким же образным содержанием. Объясните, как вы понимаете суть этого образа.

1. Создайте два варианта эскиза многофигурной композиции по мотивам искусства барокко, в которых ярко выражены статическая и динамическая композиции. Напоминаем, что выбор формата в данном случае будет играть не последнюю роль.
2. Создайте беспредметную формальную композицию, в которой с помощью цвета, пятен и линий передайте напряжение столкновения света и тьмы, прошлого и настоящего, жизни и смерти, прекрасного и безобразного. Работу выполняйте в любой графической технике, используя выразительные возможности ритма, силуэта (тёмного на светлом, светлого на тёмном), перехода линии в пятно и пятна в линию.
3. Создайте «героический» либо «национальный» пейзаж или натюрморт, в которых прочитывается национальный колорит.

Рембрандт. Софонисба принимает чашу с ядом

Работу начните с предварительного эскиза, поиска композиции. Определите уровень линии горизонта и направление источника света, от которых зависит изображение объектов и их ракурс, положение теней (падающих, собственных), передача объёма объектов картины и общее колористическое решение. При работе над натюрмортом не забудьте про рефлексы, которые помогают объединять отдельно стоящие предметы в единую композицию.

Эль Греко. Погребение графа Оргаса

Классицизм

Классицизм — это искусственно созданная стилевая система, которая сложилась в художественной культуре Франции в XVII веке. Она отражала гармоническую модель мироздания. Центральным ядром этой модели являются разум и порядок. Существовая параллельно с барокко, классицизм, в отличие от него, внушал идею порядка, используя наследие Античности и Ренессанса, которое рассматривалось как вневременной идеал.

Основными средствами языка классицизма были ясный геометризм, чёткость целостных объёмов, симметрия, рационализм композиционных построений, строгая взаимозависимость интерьера и экстерьера, конструкции и декора. Здания эпохи классицизма имеют спокойные горизонтальные формы в виде куба или параллелепипеда, гладкие и ровные стены построек, подчиняющиеся правилу прямого угла; колонны

собранны в классические портики, сферические купола отмечают центр.

Всеобщая идея порядка придаёт языку классицизма универсальность. Считалось, что художник должен сам привносить должную гармонию в изображаемую им действительность. Другими словами, искусство эпохи классицизма сознательно изображало вещи и людей не такими, каковы они в реальности, а такими, какими они должны быть.

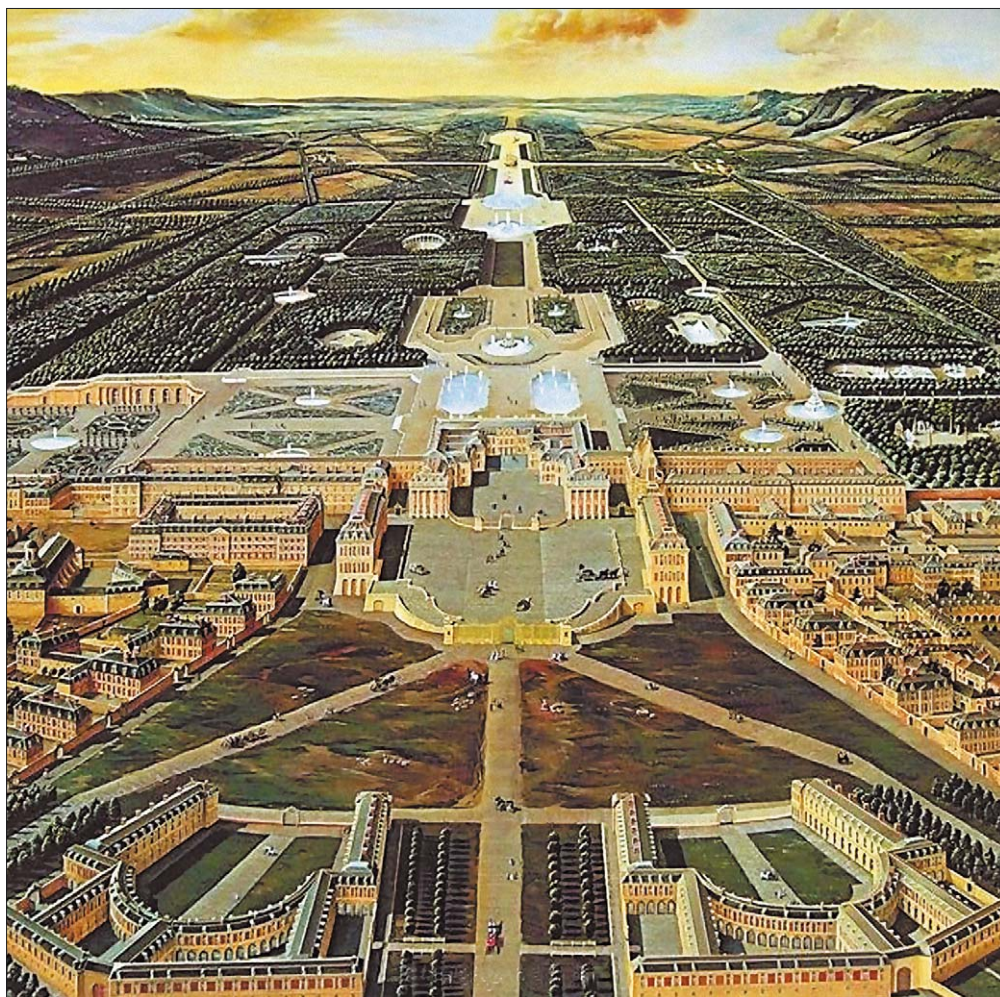

Чизик-хаус. Великобритания

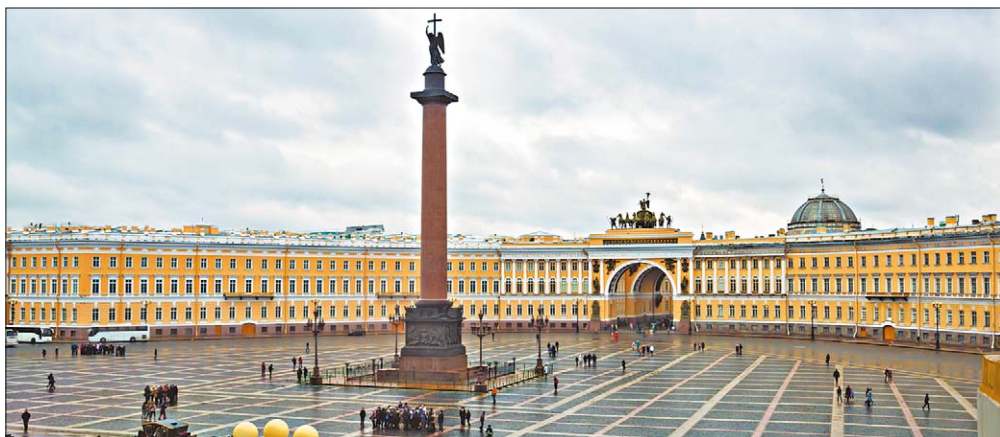

Усадьба «Архангельское». Россия

Для представителей власти классицизм стал средством демонстрации политического порядка. Идея вездесущности власти «короля-солнца» Людовика XIV была реализована в грандиозном комплексе Версаль. В композиции парка всё математически рассчитано и выстроено, словно по линейке: аллеи, каналы, подстриженные деревья. Центром ансамбля стала конная статуя короля, у которой сходятся три дороги, ведущие в Версаль из разных земель государства. Центральная аллея парка ориентирована с востока на запад. Она повторяет движение солнца, тем самым уподобляя власть короля власти небесного светила.

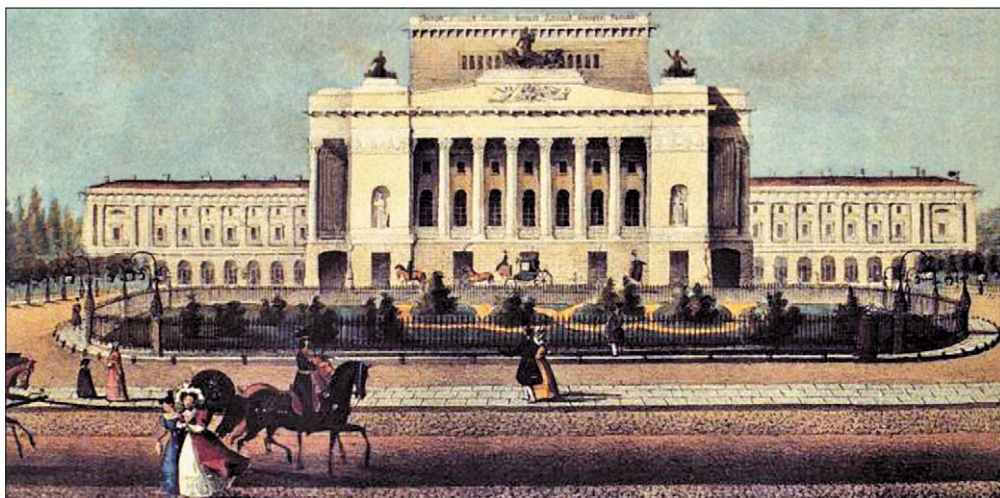

Версаль. Макет

Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге

Классицизм был положен в основу создания общенационального стиля и нового европейского образа России при Екатерине II. Общественные здания и церкви с белыми колоннами стали символом гражданского согласия всех сословий и всеобщего подчинения государственным интересам. В этом стиле архитектор К. Росси создал в Петербурге образы Дворцовой площади как властного центра Российской империи, Сенатской площади — как центра административно-духовного управления, площади Искусств и ансамбля Александринского театра — как центров искусства, главного источника силы просвещённой монархии.

Александринский театр. Архитектор К. Росси

Архитекторы В.И. Баженов и М.Ф. Казаков создали проекты по типу римских форумов. Здание Сената было задумано как «храм закона», здание Московского университета — как «храм знания», Благородного собрания — как место сословного представительства. Пашков дом — образец архитектуры классицизма с ордерной системой.

Сенатский дворец. Фрагмент.
Архитектор М.Ф. Казаков

Пашков дом. Архитектор В.И. Баженов

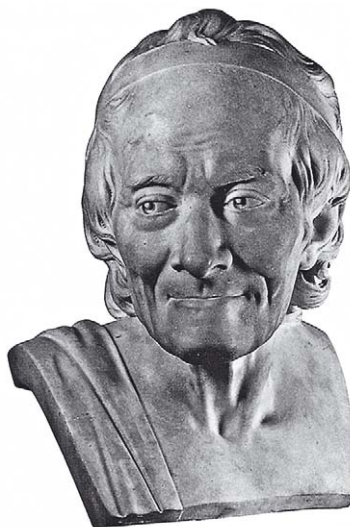

Благородное собрание, ныне Дом Союзов. Архитектор М.Ф. Казаков

Подобные идеи нашли не менее яркое воплощение в скульптуре. В памятнике Петру I работы Э. Фальконе был дан обобщённый образ победы идей порядка над стихией природы. Памятник Минину и Пожарскому И.П. Мартоса в Москве стал идеалом национального единения в гражданской доблести, патриотическом подвиге и служении Родине.

И.П. Мартос. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому. Москва

Ж. Гудон. Вольтер

Э. Фальконе. Памятник Петру I. Санкт-Петербург

В живописи идея порядка нашла выражение в делении жанров на низкие и высокие, в формализации правил построения пространства и формы. Французский художник Н. Пуссен воссоздал в своих работах гармонию античного мира, став автором возвышенного «героического пейзажа». Ж.-Л. Давид соединил идеи древнеримской гражданственности и героизму Французской революции XVIII века.

Н. Пуссен. Пейзаж с Полифемом

Ж.-Л. Давид. Смерть Сократа

Русский художник К.П. Брюллов показал верность человека нравственным нормам перед лицом стихий и смерти. Его соотечественник А.А. Иванов в картине «Явление Христа народу» отразил в общечеловеческих образцах нравственные поиски русской нации.

А.А. Иванов. Явление Христа народу

К.П. Брюллов. Последний день Помпеи

К.П. Брюллов. Автопортрет

Ж.-О.-Д. Энгр. Портрет мадам Антонии де Вокей

1. В чём состоит общность барокко и классицизма? В чём их различия?
2. Что для вас привлекательнее — стихийная жизненность барокко или упорядоченная модель классицизма?

1. На основе известных вам натюрмортов П. Сезанна, П.П. Кончаловского или К.С. Петрова-Водкина предложите свою интерпретацию этих произведений, решив её в стиле барокко или классицизма. При этом структура композиции должна остаться неизменной (как это сделано у автора), а конструктивное и цветовое решение предметов, входящих в данную композицию, должно соответствовать выбранному стилю. Для выполнения этого задания определите основные черты одного и другого стиля в искусстве и перенесите их в свою работу.
2. В составе малой группы (3–4 человека) разработайте эскиз-проект регулярной планировки посёлка, улицы, микрорайона города, зоны отдыха или детского центра с прилегающей к ним территорией.
Работу выполните в смешанной технике с использованием акварели, восковых мелков, аппликации, бумажной пластики на листе формата А3 или А4. Приготовьте аргументированные пояснения по защите своего объекта.

Романтизм

Стиль романтизм родился как реакция на засилье классического искусства. В конце XVIII — начале XIX века разрушение старого порядка в обществе в результате событий Французской революции и наполеоновских войн оказало большое влияние на мировоззрение. Протест против академических форм этого стиля заставил искать новые способы отражения действительности в искусстве и привёл к появлению романтизма и реализма — идейных и художественных направлений, определивших дальнейшее развитие искусства.

В основу романтического мировосприятия лёг мучительный разлад идеала и действительности — идея двоемирия. Главная задача романтиков состояла в том, чтобы совместить эти два мира в едином образе.

К.Д. Фридрих. Восход луны на море

Романтический герой одинок и исключителен, обладает большой силой духа и жаждой действия. Испанский поэт Х. де Эспронседа рисует образ романтического героя так:

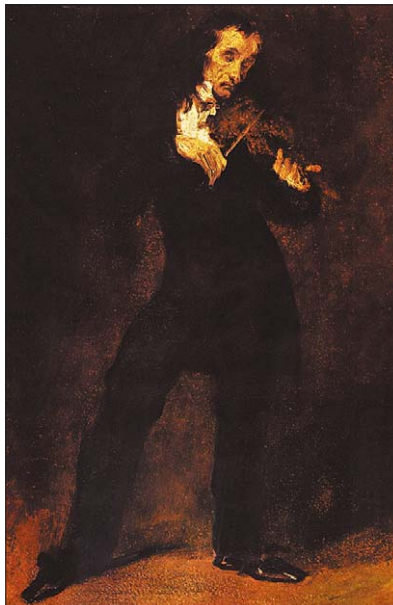
Всё, что мир тебе даёт,
Всё, что в сердце не увянет,
Всё твоим навеки станет,
Всё и вся в тебя войдёт
От пучин и до высот.
(«Мир-дьявол»)

Если в барокко человек является частью стихий, то романтический герой повелевает ими, противостоит им. Наглядным примером этому служит полотно А.-Ж. Гро «Бонапарт на Аркольском мосту». Наполеон увековечен в решающий момент боя. Он величествен в своей решимости. Его фигура, данная крупным планом на фоне грозового пейзажа, победное знамя, развевающееся на ветру, подчёркивают стремление героя к победе, равное по силе природной стихии.

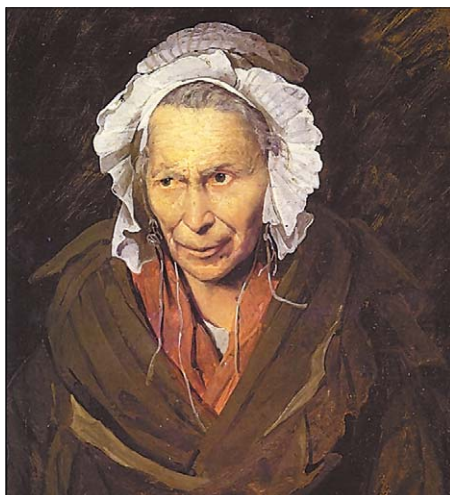
В портрете Паганини Э. Делакруа удалось выразить страсть человека к музыке. Детали фигуры и лица даны обобщённо, но тем сильнее ощущается сила музыки, захватившая всё существо скрипача.

А.-Ж. Гро. Бонапарт на Аркольском мосту

Э. Делакруа. Портрет Паганини

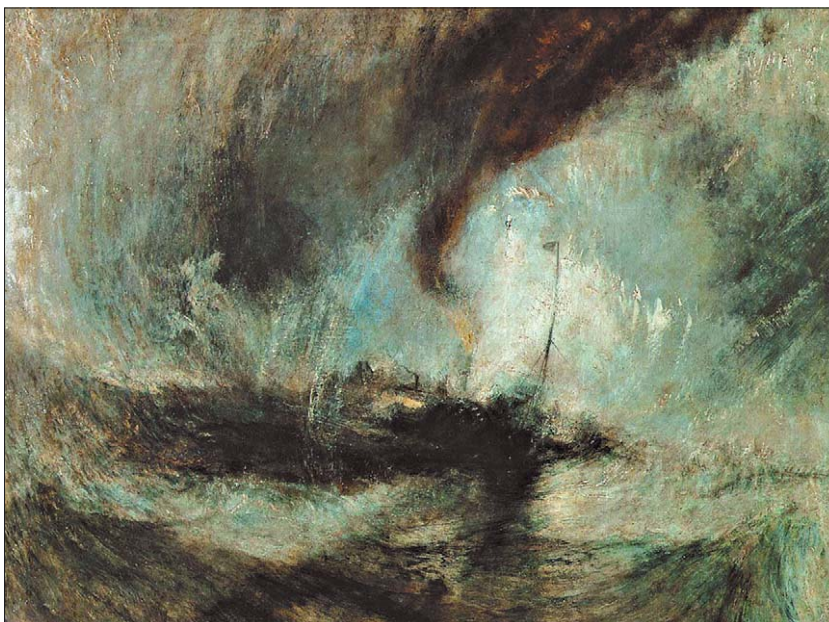

Т. Жерико. Гиена Сальпетриера

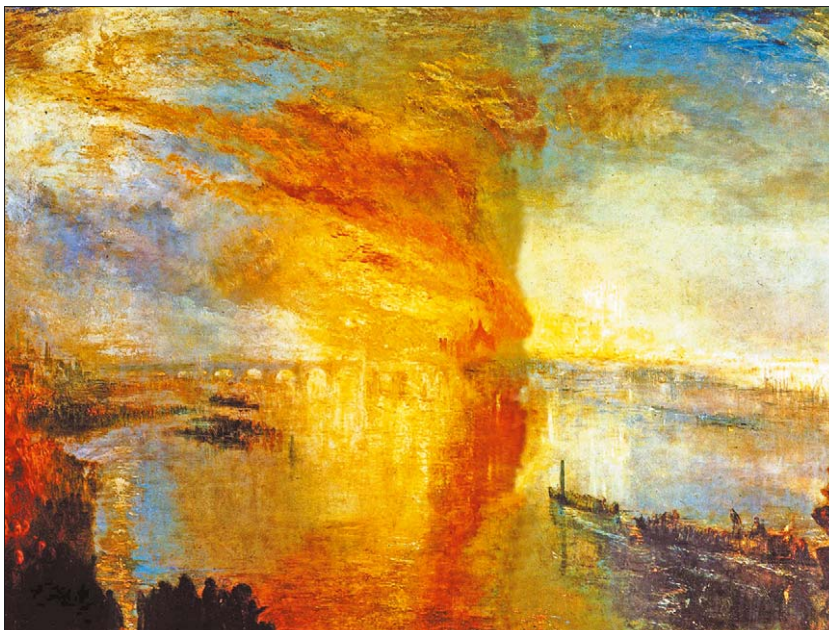
Примером героико-романтического направления в романтизме являются работы испанского художника Ф. Гойи «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года» и французского художника Э. Делакруа «Свобода, ведущая народ». Грандиозность стихий мироздания воплотил в своих пейзажах британский живописец У. Тёрнер, испытывавший романтическую страсть к изображению различных катастроф и экстраординарных событий. Жестокое разочарование в мире отразилось в серии портретов французского мастера Т. Жерико.

Ф. Гойя. Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года

У. Тёрнер. Снежная буря. Пароход выходит из гавани

У. Тёрнер. Горящее здание парламента

В архитектуре вместо простоты и замкнутости классицистических форм романтизм предлагал сложный силуэт, богатство форм, свободу планировочного решения, увлечение различными национальными культурами и культурой Средневековья, особенно готикой. В Англии примером неоготического стиля стал ансамбль Парламента. В России В.И. Баженов и М.Ф. Казаков на основе синтеза русской архитектуры XVII века и готики создали сказочный ансамбль Царицыно в Москве.

Здание Парламента. Лондон

Большой дворец. Усадьба Царицыно. Москва

Воронцовский дворец. Алушка. Россия

Что для вас означают понятия «романтический герой», «романтический образ»?

1. Подумайте, какой объект может стать для вас символом бытия вашего народа: дорога, открытое пространство и летящая птица, скачущий конь, холмы, сугробы, пасущиеся стада и т. д. Создайте композицию в графике или цвете, центром которой будет этот объект.

2. В романтизме природные стихии становятся знаком бурь в человеческой душе. Используйте пример красочных феерий работ У. Тёрнера как основу для выражения собственных эмоций.

1. Акварельными красками нанесите на бумагу пятна краски, используя спиралевидные ритмы картин У. Тёрнера.

2. Дайте бумаге просохнуть.

3. Покройте основу слоем воска (натрите равномерно белой свечкой).

4. Нанесите на воск слой чёрной туши или цветной гуаши по выбору.

5. Когда тушь высохнет, пером процарапайте изображение предметов, отражающих ваше настроение (благодаря восковому покрытию цветной фон на чёрном проявится более ярко).

Реализм

Реализм, пришедший в первой половине XIX века на смену классицизму и романтизму, по-новому определил отношение искусства к человеку. Главной темой художников-реалистов стало изображение современников, типичных характеров, людей, занятых повседневными делами. Их полотна содержат тончайшие наблюдения, правдивые детали и сведения об изображаемой ими эпохе.

У истоков французской школы реалистической живописи стоял Г. Курбе. Художник утверждал, что «картина может быть лишь отображением реально существующих предметов». Именно такова его грандиозная работа «Похороны в Орнате», на которой запечатлено погребение деда художника в 1848 году.

Г. Курбе. Похороны в Орнате

Тема произведений Ж.-Ф. Милле — быт французских крестьян. На картине «Анжелюс» (картина получила название по первым словам молитвы «*Angelus Domini*», что означает «Ангел Господень») изображена крестьянская чета, которую время вечерней молитвы застало в поле во время работы. Картина написана неяркими, подчёркнуто «земными» красками.

Ж.-Ф. Милле. Анжелюс

Ш.-Ф. Добиньи. Пруд

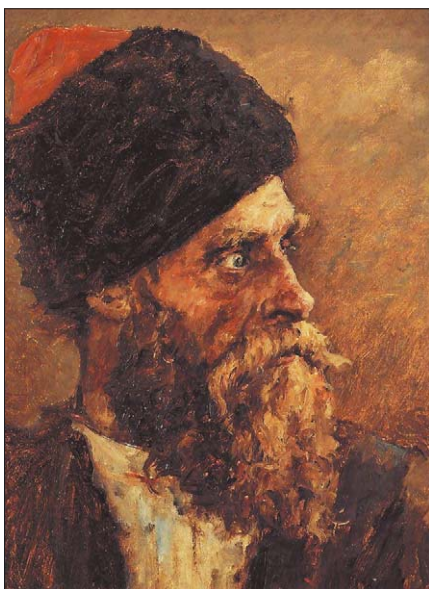
В русском изобразительном искусстве реализм связан прежде всего с творчеством передвижников. Символом бытия русского народа в монументальном полотне И.Е. Репина «Крестный ход в Курской губернии» стала дорога и образ народа-странника, ищущего своё предназначение и идеалы. Художник В.И. Суриков исследовал ту же проблему судеб народа в рамках исторического жанра, который он поднял на небывалую высоту.

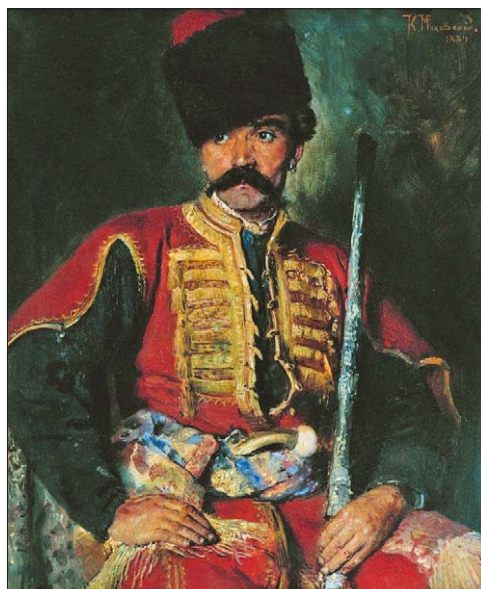
И.Е. Репин. Крестный ход в Курской губернии

В.Е. Маковский. На бульваре

В.И. Суриков. Казак Дмитрий Сокол

В.Е. Маковский. Запорожский казак

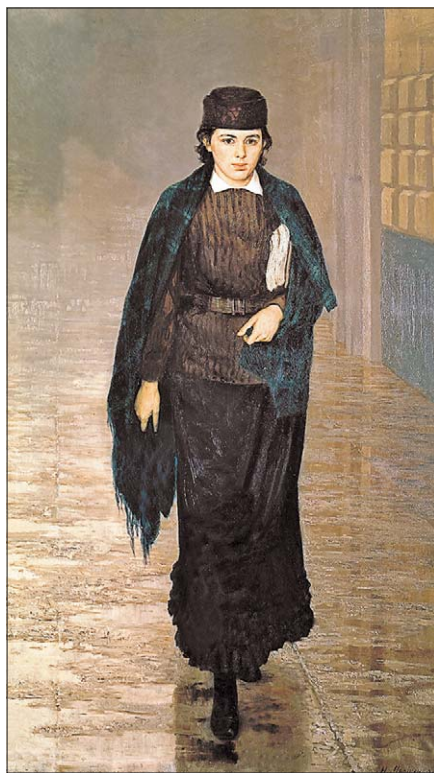
В середине XIX века получило развитие такое направление, как критический реализм, для которого характерна тема «маленького» человека, его страданий и его бед. Ярким примером этого направления стало творчество В.Г. Перова.

В.Г. Перов. Приезд гувернантки в купеческий дом

Н.А. Ярошенко. Всюду жизнь

Н.А. Ярошенко. Курсистка

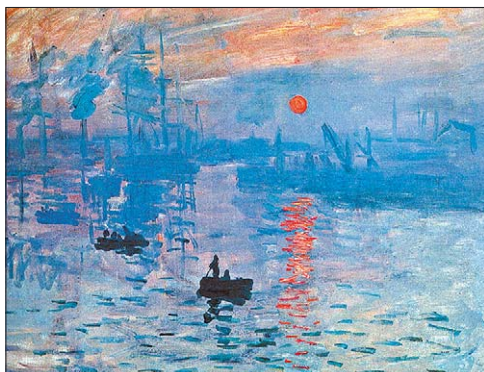
1. В чём разница между романтизмом и реализмом?
2. В чём сильные стороны реализма?

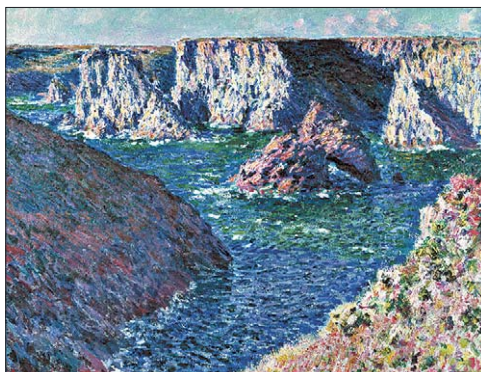
1. Выполните простым карандашом наброски с природных форм: раковины, ветки, листа, цветка — либо простых объектов, например морского узла, обуви, которые отличались бы достоверным воспроизведением формы предмета.
2. Создайте серию зарисовок, которые, как в кадрах кинофильма, показывают развитие какого-либо сюжета, исторического или бытового. Тему сюжета выберите самостоятельно.

Импрессионизм и постимпрессионизм

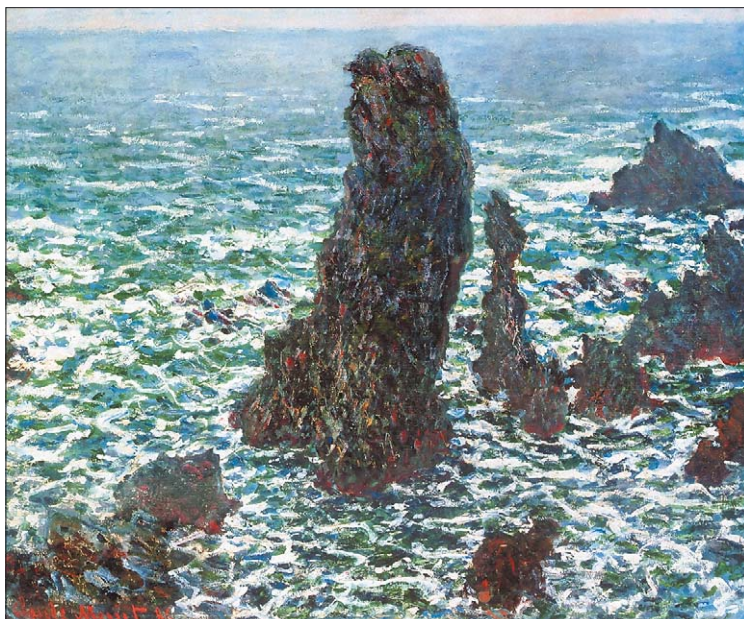
В 70-х годах XIX века несколько молодых французских художников заявили, что задачей живописца должно стать создание не образов живых существ, пейзажей или предметов, а впечатлений от изображаемого. Название направлению дала картина К. Моне «Впечатление. Восходящее солнце» («Impression. Soleil levant»), написанная в 1872 году.

К. Моне. Впечатление. Восходящее солнце

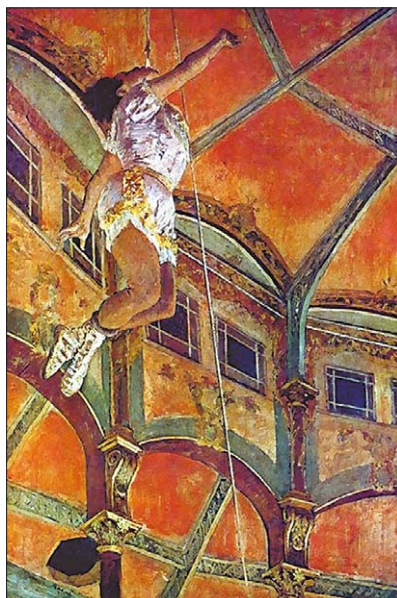
К. Моне. Скалы в Бель-Иль

К. Моне. Скалы в Бель-Иль

Импрессионизм в искусстве можно рассматривать как крайнее проявление принципов реализма, в котором были абсолютизированы «впечатление» и «ощущение». Импрессионисты стремились наиболее органично запечатлеть реальный мир в его естественности и подвижности, передать свои мимолётные впечатления. Понятие о времени в их живописи сужается до чувственно переживаемого мгновения, например вибрации света на поверхности воды (К. Моне. «Скалы в Бель-Иль») или полёта акробатки (Э. Дега. «Мадемуазель Ла-Ла в цирке Фернандо»). Содержание произведений импрессионистов производит впечатление случайно выхваченного из потока жизни мгновения, что особенно чувствуется в работах Э. Дега, посвящённых балету («Танцкласс»).

Э. Дега. Мадемуазель Ла-Ла в цирке Фернандо

Э. Дега. Танцкласс

Б. Моризо. Охота на бабочек. Фрагмент

Импрессионисты отказались от контура, заменив его отдельными мелкими мазками, которые располагали рядом, минимально смешивая. Свежие краски накладывали друг на друга, не ожидая, пока высохнет предыдущий слой. Так Моне на картине «Руанский собор в полдень» превратил массивные стены готического собора в вибрирующий свет.

Картины импрессионистов представляли чаще позитивные стороны жизни, изображали людей во время отдыха или забав. Использовались сюжеты танцев, сцены в кафе и театре, прогулок на лодках, на пляжах и в садах. Более всего для этого подходило изображение детей и юных девушек, примером чего являются работы О. Ренуара «Мадам Шарпантье с детьми» и «Зонтики».

Основной темой своего творчества импрессионисты считали радость естественного бытия. Природа в пейзажах К. Моне подобна райскому саду («Поле маков у Аржантёя»), город — арене сплошного праздника («Бульвар Капуцинок»). Люди на картинах «Бал в Мулен де ла Галетт» и «Завтрак гребцов» О. Ренуара предаются простым радостям жизни.

К. Моне. Руанский собор в полдень

О. Ренуар. Зонтики

О. Ренуар. Мадам Шарпантье с детьми

К. Моне. Поле маков у Аржантёя

К. Моне. Водяные лилии

О. Ренуар. Бал в Мулен де ла Галетт

Тем не менее, как все большие художники, импрессионисты выходили за рамки установленных правил. Ноты грусти и разочарования появляются, в частности, в последней работе Э. Мане «Бар в „Фоли-Бержер“». Поздние работы К. Моне с изображениями кувшинок на воде близки **абстракционизму**.

С конца XIX — начала XX века начали появляться новые течения во французской живописи, противопоставившие себя импрессионизму. Художники искали новые и, по их мнению, более созвучные эпохе выразительные средства, которые позволили бы перейти от фиксации в живописи отдельных мгновений жизни к передаче реальных событий и состояний. Единомыслия и сплочённости у них не было, они выступали в одиночку, лишь условно их объединяют общим понятием «постимпрессионисты» — те, которые пришли после импрессионистов.

Первым, кто отказался от принципов импрессионистов, был их сподвижник и друг Поль Сезанн. Он считал, что законы живописи надо искать в самой природе, используя в изображении простые элементы.

Самых высоких вершин в искусстве постимпрессионизма достигли А. Тулуз-Лотрек, П. Гоген и В. Ван Гог.

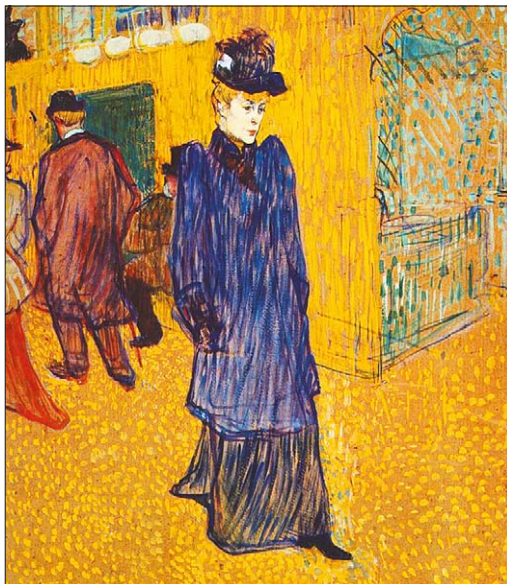

П. Сезанн. Каньон Бибемюс

Для современников Тулуз-Лотрек был прежде всего мастером психологического портрета и создателем театральных афиш. Его работы отличаются обобщённый, гибкий и ломкий рисунок, длинные вибрирующие мазки, холодная гамма, оттенённая крупными, яркими, красочными пятнами.

А. Тулуз-Лотрек. Габриэль Тапье де Селейран

А. Тулуз-Лотрек. Джейн Аврил, выходящая из «Мулен Руж»

А. Тулуз-Лотрек. Мадам Марта

А. Тулуз-Лотрек. Марсель Лендер, танцующая болеро в оперетте «Хильперик»

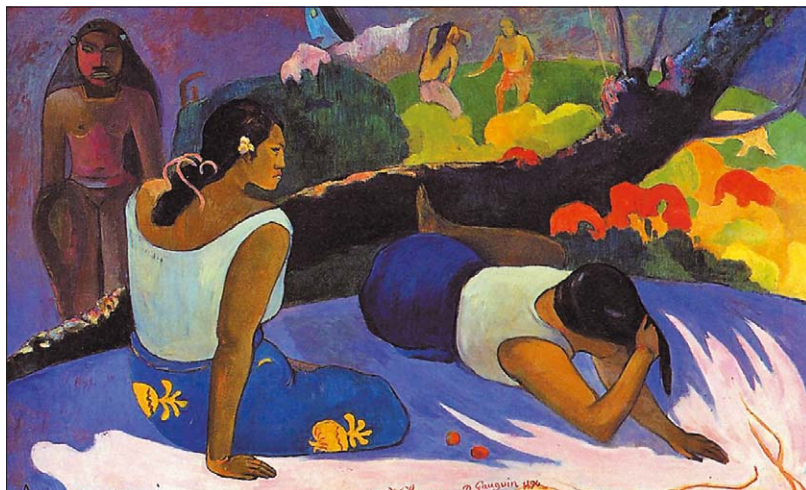
Расставшись с импрессионистами, П. Гоген увлёкся творчеством древних народов. В конце 1880-х годов он вошёл в группу молодых художников, работавших в городе Понт-Авен в Бретани над созданием новой живописной системы («синтетизма»), в основе которой лежит обобщение и упрощение форм и линий. Ритмичное сопоставление отдельных плоскостей чистого цвета, целиком заполняющего формы предметов, вытеснило светотеневую моделировку объёмов, световоздушную и линейную перспективу, характерные для импрессионизма. Эта система получила дальнейшее развитие в произведениях Гогена, созданных им на острове Таити в Океании.

П. Гоген. Натюрморт с чайником и фруктами

П. Гоген. Откуда мы? Кто мы? Куда мы идём? Фрагмент

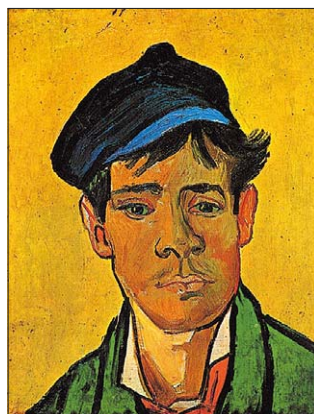

П. Гоген. Забава злого духа

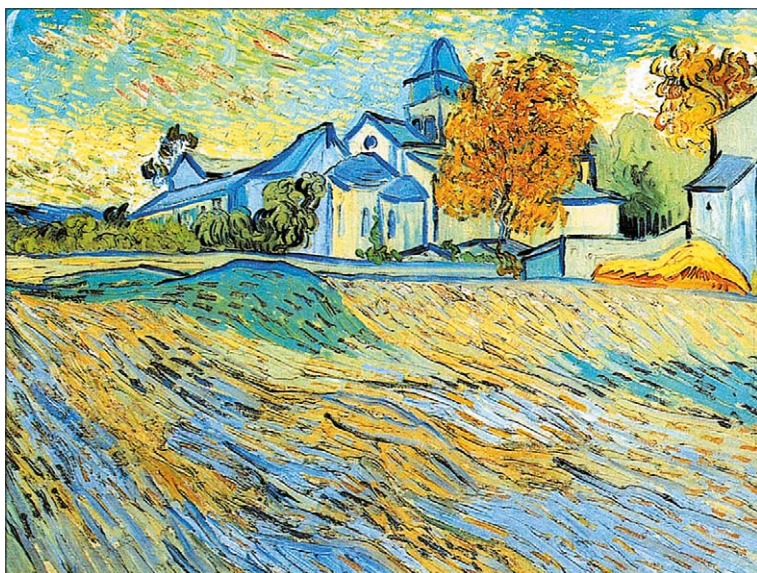
Ван Гог после двухлетнего общения с импрессионистами в Париже отправился в Прованс, где поселился в городке Арль. Его зрелое творчество пронизано восторгом и очарованием красотой мира. Выразительный язык его живописи экспрессивен, основан на контрастных цветовых созвучиях: художник выражал себя не только цветом, но и характером мазков, их пастозной фактурой, порой создающей из красок рельеф на плоскости холста.

В. Ван Гог. Звёздная ночь

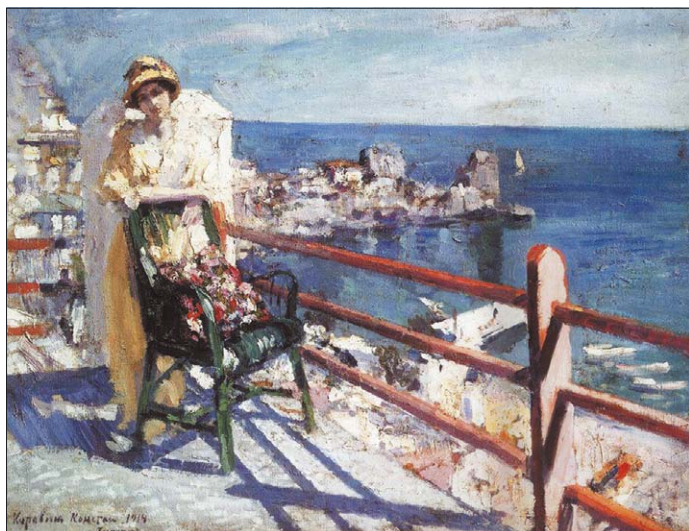
В. Ван Гог. Молодой человек

В. Ван Гог. Вид на церковь Сен-Поль-де-Мозоль

В конце XIX — начале XX века к импрессионизму обратились и русские художники. Большое развитие это направление получило в творчестве К.А. Коровина, Ф.А. Малявина, А.Е. Архипова, И.Э. Грабаря, В.А. Серова. Однако в их работах оно приобрело ярко выраженную национальную специфику. Французские живописцы делали упор на передачу впечатлений от увиденного. Русские художники добавляли к этому задачу отображения внутреннего состояния художника. Доминирующими чертами русских импрессионистов были бо́льшая смысловая содержательность, материальность, предметность, значимость созданных ими художественных образов. Работу писали в один приём (за один сеанс) — это придавало ей черты этюдности и позволяло сохранять «трепет жизни». Однажды Коровину заметили по поводу одной из его работ: «Надо бы позаконченной». «Я старался, — ответил художник, — но иначе всё замирает».

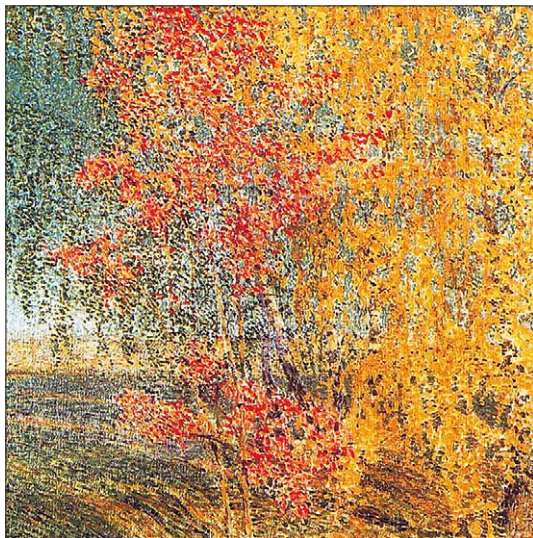
Предшественниками, подготовившими появление импрессионизма в России, и своими учителями художники считали А.К. Саврасова и В.Д. Поленова. Коровин вспоминал: «Поленов... первый стал говорить о чистой живописи, как написано, говорил о разнообразии красок». Саврасов напутствовал своих учеников: «Пейзаж не писать [без] цели, если он только красив, — в нём должна быть история души. Он должен быть звуком, отвечающим сердечным чувствам. Это трудно выразить словом, это так похоже на музыку... Ступайте писать. Пишите этюды, изучайте, главное — чувствуйте».

К.А. Коровин. Гурзуф

Летом 1898 года С.П. Дягилев, один из основоположников группы «Мир искусства», вывозил выставку работ русских художников в Германию — в Мюнхен, Дюссельдорф, Кёльн и Берлин, и во Францию — на родину импрессионизма. Картины русских художников получили признание, среди них «Девочка с персиками» Серова, портреты, виды Парижа, пейзаж «Зимой» Коровина.

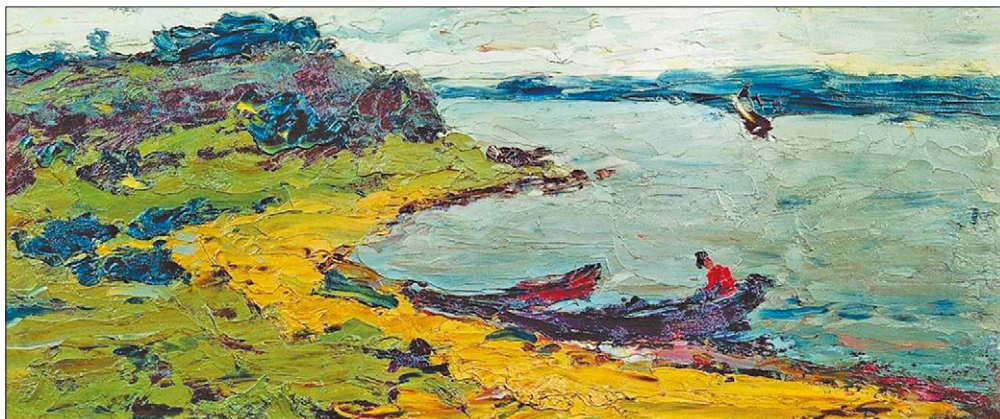
Многие работы К.А. Коровина, В.А. Серова, А.Е. Архипова, Ф.А. Малавина, И.Э. Грабаря выполнены в импрессионистской манере.

И.Э. Грабарь. Осень. Рябина и берёзы

В.А. Серов. Девочка с персиками

А.Е. Архипов. На Белом море

К.А. Коровин. Москворецкий мост

В чём ценность открытий импрессионизма?

1. Создайте работу по мотивам творчества одного из импрессионистов. Передайте настроение с помощью открытых цветов в технике небольших активных мазков кисти. Используйте фрагментарность композиции, условность решения формы, размытость очертаний.

2. Подражая манере письма художника-постимпрессиониста (по выбору), создайте пейзаж на тему природных мотивов вашего региона. Используйте в работе цветовую гамму и колорит, построение композиции и формат, характерные для выбранного вами художника.

Проведите коллективное исследование творчества художников-постимпрессионистов.

Работа в малых группах по 3–4 человека. Распределите между группами имена художников, подготовьте краткие презентации, в которых постарайтесь не только представить творчество художника, но и дать сравнительный анализ его работ с произведениями других творцов этого периода.

Символизм и модерн

У. Блейк. Иллюстрация к «Божественной комедии» Данте. Данте и Вергилий входят в ад. Фрагмент

У. Блейк. Всемогущий

создал невозможный мир сна-мечты о гармонии рая («Грёза»).

Вселенский «Крик» картины Э. Мунка стал символом боли и безумия всего мира.

Как направление в изобразительном искусстве символизм складывался в 60–70-х годах XIX века в противовес реализму и импрессионизму. В произведениях художников-символистов отражено их душевное смятение, страх перед наступлением активных перемен в мире, связанных с научными и техническими достижениями, вытеснявшими духовные идеалы прошлых эпох.

Художники разных направлений и стилей, объединённые идеей символизма, считали, что в живописи должно воссоздавать жизнь, полную переживаний, неясных настроений, тонких чувств, мимолётных впечатлений души, а не просто фиксировать предметы видимого мира.

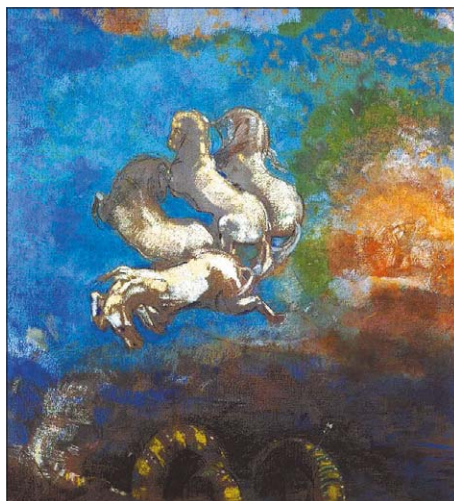
Английский художник У. Блейк использовал образы Библии и произведений Данте для создания космических по своему масштабу визуальных образов. Таков его «Всемогущий» — мистический Творец Вселенной.

Содержанием работ художников-символистов чаще всего становились сцены из евангельской истории, мифологические и исторические сюжеты. Произведения проникнуты мистицизмом, передают ощущение сверхъестественного и потустороннего.

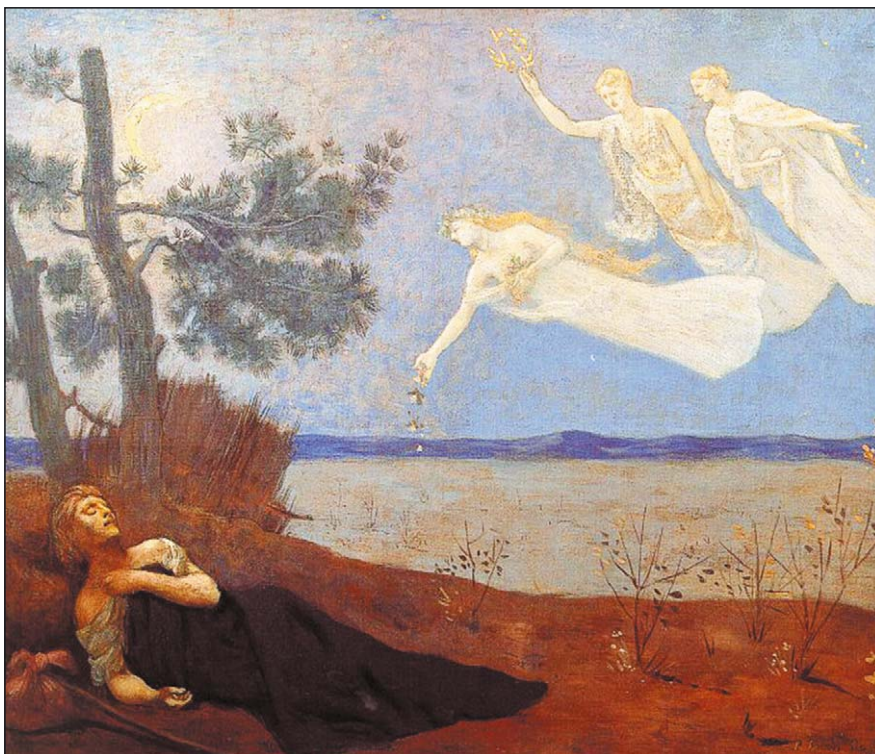
Невидимую суть бытия воссоздал О. Редон в картинах-видениях «Глаз как шар» и «Колесница Аполлона». Художник П. Пюви де Шаванн в своих классических по стилистике работах

Э. Мунк. Крик

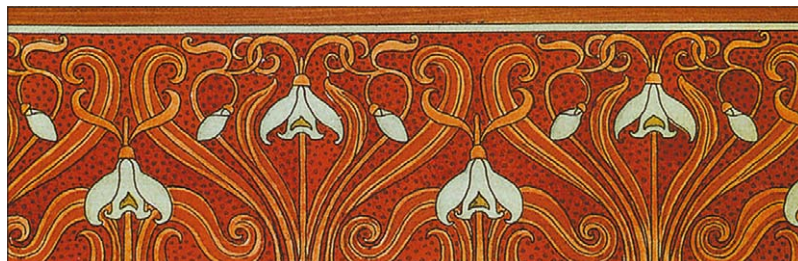
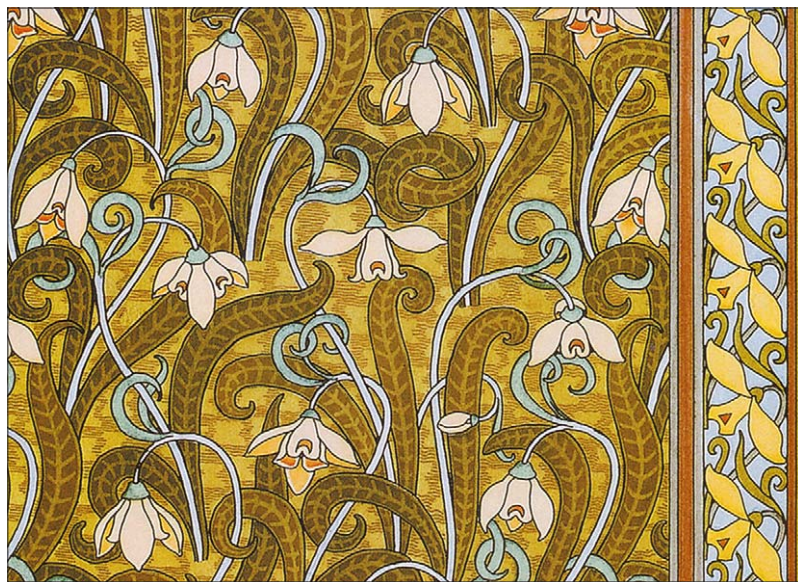

О. Редон. Колесница Аполлона

П. Пюви де Шаванн. Грёза

Новый стиль, который выделился в символизме в период 1890–1915 годов, во Франции стали называть ар-нуво, в Австрии — сецессион, в Германии — югендстиль, в России, Великобритании и некоторых других европейских странах — **модерн**. Одним из основных выразительных художественных и стилеобразующих средств в искусстве модерна стал орнамент с использованием характерных криволинейных очертаний, экспрессивный ритм, подчиняющий себе всю композиционную структуру произведения.

Орнаменты в стиле модерн

Стиль модерн был призван преобразовать жизнь человека средствами искусства. Моделирующим образцом изобразительных мотивов для художников стали природные стихии. Один из родоначальников этого стиля, Х. ван де Велде, призвал: «Назад к природе!»

Архитекторы модерна, широко используя новые возможности строительной техники, отказались от традиционной фасадности зданий и старались придать архитектуре свободную, прихотливую конфигурацию, особенное внимание уделяли декору. В убранство жилищ и общественных зданий включались панно, витражи, декоративная скульптура, керамика, ткани, и всё было выдержано в едином стиле. Ярким примером этому является особняк Рябушинского в Москве, построенный по проекту Ф.О. Шехтеля. Образы природы в его архитектуре воплотились в свободной асимметричной планировке здания.

Гостиница А.Е. Ечкина.
Фрагмент фасада.
Архитектор Н.Г. Лазарев

Особняк С.П. Рябушинского. Архитектор Ф.О. Шехтель

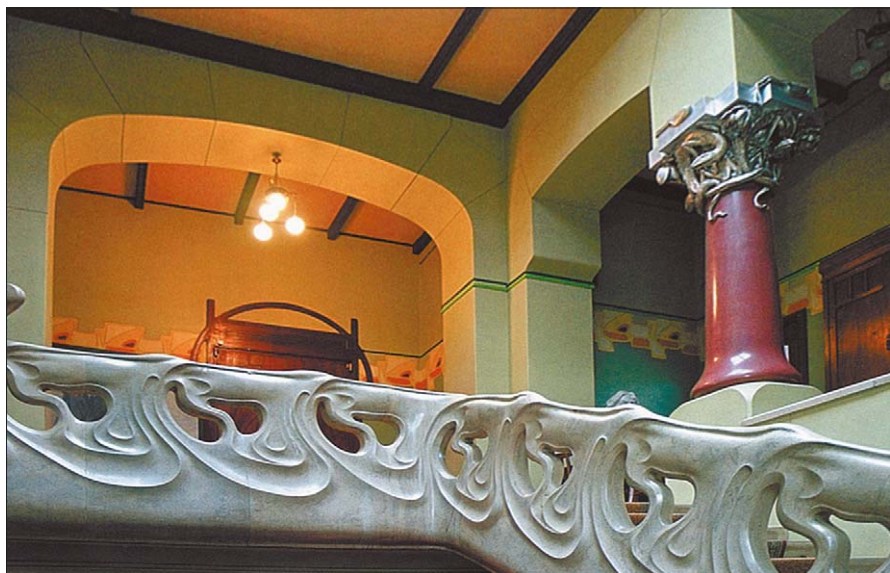
А. Гауди. Дом Бальо. Деталь кровли

Мир модерна — это мир метаморфоз, в основе которых лежат принципы формообразования живого организма — биоархитектура. Примером являются здания, построенные по проектам испанского архитектора А. Гауди: дом Мила похож на утёс, башни церкви Саграда Фамилия подобны гигантским сталагмитам, чешуйчатая голубая кровля дома Бальо напоминает спину обитателя морских глубин, волнообразный потолок дорического зала в парке Гуэль декорирован морскими звёздами, кораллами и другими морскими существами.

Изысканность интерьерам в стиле модерн придавали вновь вошедшие в моду витражи с растительным или геометрическим орнаментом. Формообразующим элементом интерьера стала спираль лестницы.

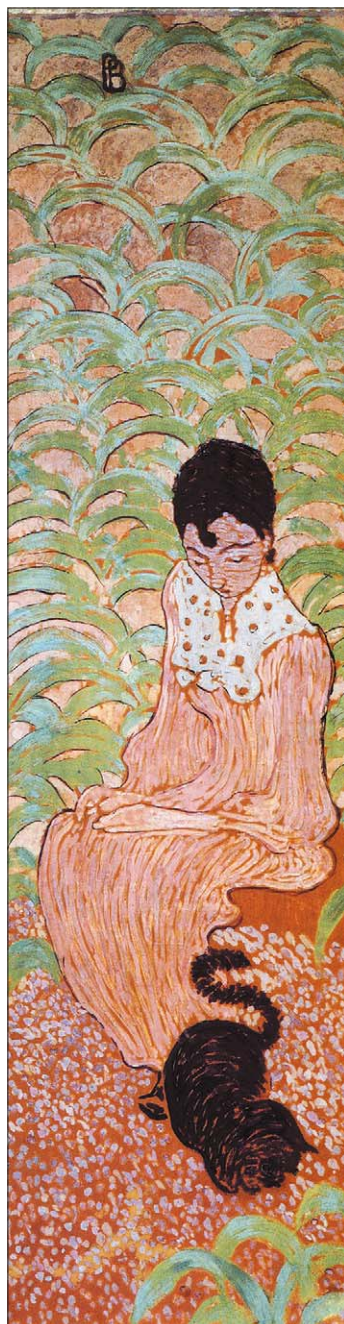
Г. Гимар. Вход на станцию метро «Порт Дофин» в Париже

Интерьер особняка С.П. Рябушинского.
Архитектор Ф.О. Шехтель

Столовая в доме банкира Адриена Бенара. Дизайнер А. Шарпантье

П. Боннар. Женщина с котом

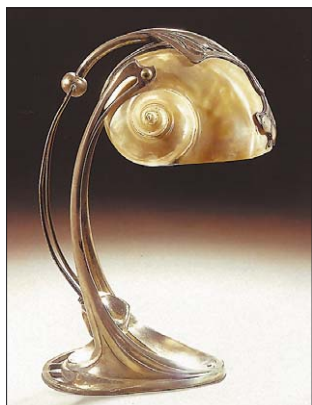
Тематика живописи эпохи модерна исчерпывается определённым кругом тем: это аллегорические сюжеты и мотивы, выражающие импульсивные проявления чувств. Для модерна характерны образы со сложным ритмом, линейной композицией в сочетании с декоративным цветовым пятном. Фигуры людей, изображённые на одноцветной поверхности, вытянуты, имеют чёткие выделенные контуры. В работах художников модерна, как правило, нет привычного эффекта глубины, изображения выглядят плоскими.

В.А. Серов. Похищение Европы

Э. Мунк. Дым поезда

Г. Гюршнер.
Настольная лампа

Л.К. Тиффани.
Светильник «Глициния»

Ж. Грюбе. Витражное окно.
Фрагмент

Художники эпохи модерна возродили многие забытые отрасли техники и художественного ремесла, например мозаику, расписное стекло, инкрустацию. Много работ выполнялось в металле. Мастера стиля увлеклись разработкой различных светильников, дизайном столового серебра, ювелирных изделий. Стилистика модерна стала основой художественного оформления первых парижских станций метро.

1. Создайте полосной орнамент к понравившемуся литературному произведению: сказке, фантастическому рассказу, современному детективу. В орнаменте необходимо передать стихийность органического узора стиля модерн.

2. Создайте эскиз архитектурного решения и художественного оформления станции метрополитена в стиле, характерном для символистов.

Работу выполняйте с помощью линейки и циркуля. Не забудьте, что необходимо соблюдать законы построения замкнутого пространства и перспективы, предусмотреть цветное и декоративное решение вестибюля.

Возможна работа в небольших группах.

3. Выполните графический эскиз архитектурного проекта, в основе которого лежит природная форма: раковина, растение, животное, насекомое, рыба и др. Изобразите рядом со зданием силуэт фигуры человека, который позволит говорить о масштабности строения. Предложите пространственное решение ландшафта — подъездные дороги, зелёные насаждения, скамейки и др.

Стили и направления в дизайне XX века

В дизайне сложилось множество стилевых направлений.

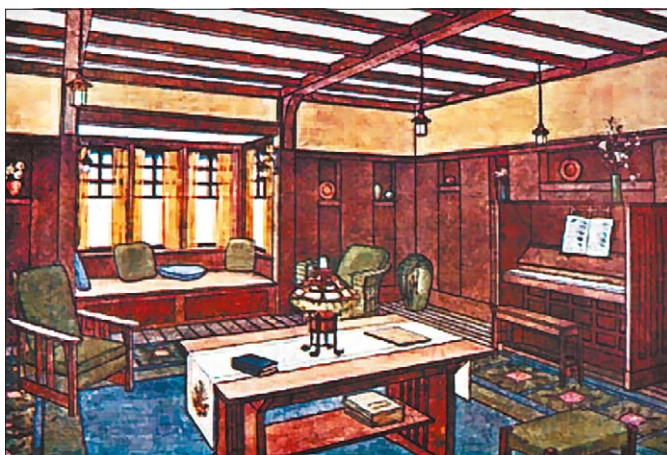
В первую очередь следует вспомнить «Движение искусств и ремёсел», оформившееся как художественное направление, из которого развился стиль модерн. Наиболее известными стали работы У. Морриса, У. Крейна, А. Макмурдо, У. де Моргана, Г. Стикли. Идеи «Движения искусств и ремёсел», направленные на гармонизацию индустриального общества, способствовали развитию нового направления, которое впоследствии назвали «дизайн».

У. Крейн. Кони Нептуна

У. де Морган. Ваза

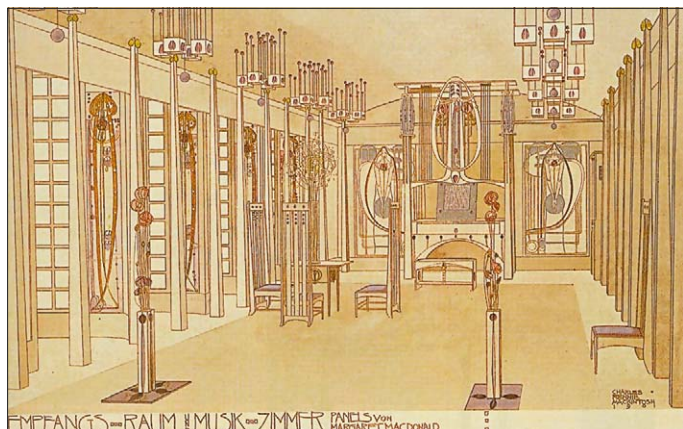

Г. Стикли. Гостиная

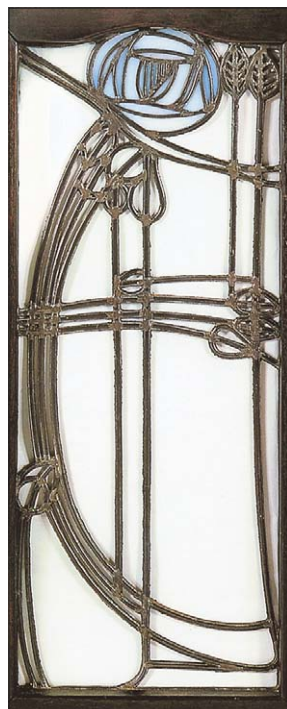
Ядром эстетического движения (эстетизма) в Британии, оппозиционного «Движению искусств и ремёсел» Морриса, были Дж. Уистлер, О. Бёрдслей, К. Дрессер. Художники и писатели эстетического движения считали, что искусство должно доставлять людям изысканное чувственное удовольствие. Например, К. Дрессер был убеждён, что каждый предмет должен иметь хороший дизайн, и создавал изделия, доступные для обывателя и в то же время отличавшиеся тщательной проработкой формы.

Большое влияние на развитие дизайна оказало «открытие» искусства Японии для художников и широкой публики в середине XIX века. Это направление получило название «японизм». К японскому искусству в своём творчестве обращались многие художники, которые впоследствии сделали выбор в пользу нового искусства — ар-нуво (от франц. *art nouveau*), или модерна.

Отличительной особенностью этого стиля стали прихотливо изогнутые, волнистые линии, напоминающие природные формы: цветок, раковину, длинные переплетающиеся стебли растений, змей, птиц. Линия является и основой орнамента.

Ч. Макинтош. Дизайн музыкальной комнаты

Ч. Макинтош. Створка кабинетного шкафа

Пиндер, Бурн и К°. Ваза

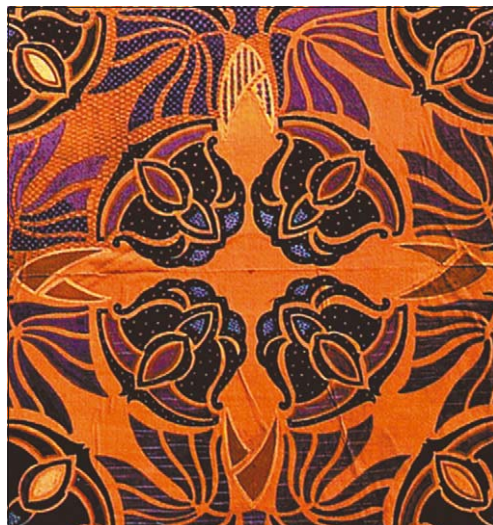
Говоря о дизайне эпохи модерна, нельзя не остановиться на немецком югендстиле и на его австрийском аналоге — венском сецессионе. Художники, относившие себя к этим направлениям, были единодушны в своей любви к природным формам, изделия дизайнеров отличала простота форм.

Х. ван де Велде. Письменный стол

Г. фон Шнелленбюхель. Канделябр

Х. ван де Велде. Обои. Фрагмент

Расцвет модерна связан с именами таких художников, как Л.К. Тиффани, прославивший своё имя великолепными изделиями из стекла, Г. Гимар, работавший с металлом, Х. ван де Велде, создававший интереснейшие интерьеры, дизайнер ювелирных изделий Ф. Вольферс. Ж. де Фёр проявил свой талант дизайнера в разных областях: одежде, мебели, керамике, интерьере и многих других.

Тиффани и К°. Настольная лампа

Ф. Вольферс. Кулон «Лебедь и змеи»

В. Орта. Часы

Ф. Вольферс. Ваза

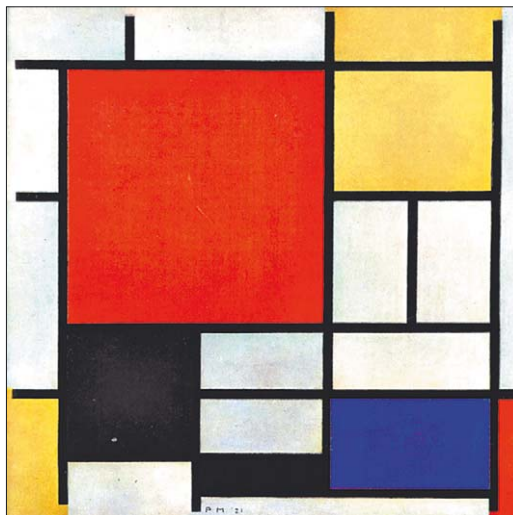

Ж. де Фёр. Витраж

В первой четверти XX века в дизайне стала больше цениться функциональность, на первый план выступил строгий дизайн новых форм. Постепенное освобождение от украшательства и орнаментальности стало основой движения абстрактного искусства, инициированного группой «Де Стайл», с его чистыми цветами, геометрическими фигурами, минимальным декором, подчёркнутой конструкцией формы предмета. Основными представителями этого стиля являются дизайнер Г. Ритвельд и художник П. Мондриан.

Г. Ритвельд. Стул

П. Мондриан. Композиция с красным, жёлтым, синим и чёрным

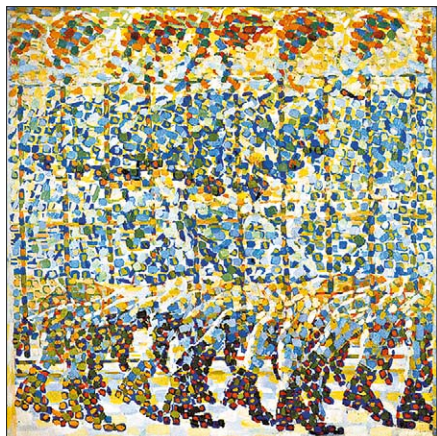

Г. Ритвельд. Столик

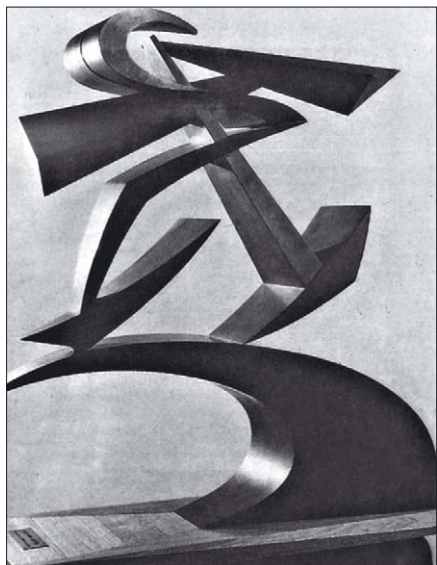

Г. Ритвельд. Дом Шрёдер. Утрехт. Нидерланды

Итальянский **футуризм** — направление, охватившее разные виды искусства, в том числе фотографию, конструирование одежды, полиграфию. Определяющая идея данного стиля — передача динамических ощущений, свойственных современности. Дизайнеры этого направления — Дж. Балла, воплотивший в жизнь идеи футуризма, и Ф. Деперо, создавший мастерскую футуристического искусства в Роверето.

Дж. Балла. Девушка, бегущая по балкону

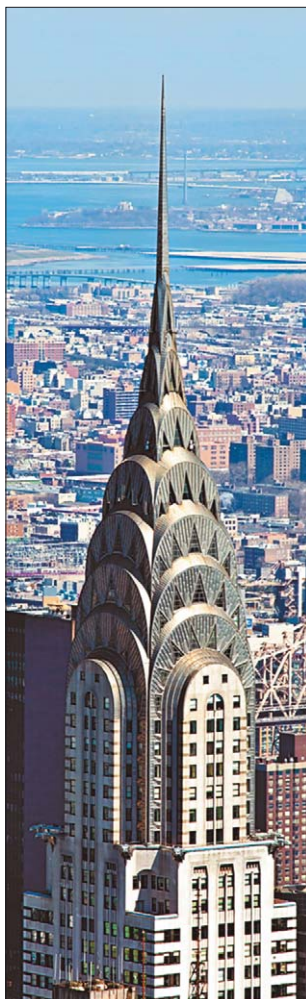

Дж. Балла. Кулак Боччони. Линии силы

Ф. Деперо. Конструкция женской фигуры

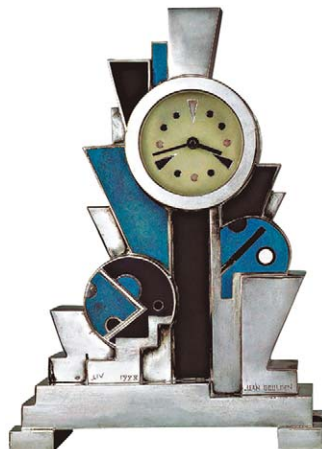
Международная выставка современных декоративных и промышленных искусств в Париже в 1925 году стала триумфом стиля ар-деко. Название стиля говорит само за себя — он обязан своим происхождением декоративному искусству. Во Франции ар-деко ориентировался прежде всего на создание предметов роскоши. В дизайне интерьеров в стиле ар-деко выполнены мебель, посуда, одежда, осветительные приборы. Художники-дизайнеры стремились найти точные, ясные и выразительные формы, подчёркивающие красоту линий и объёма.

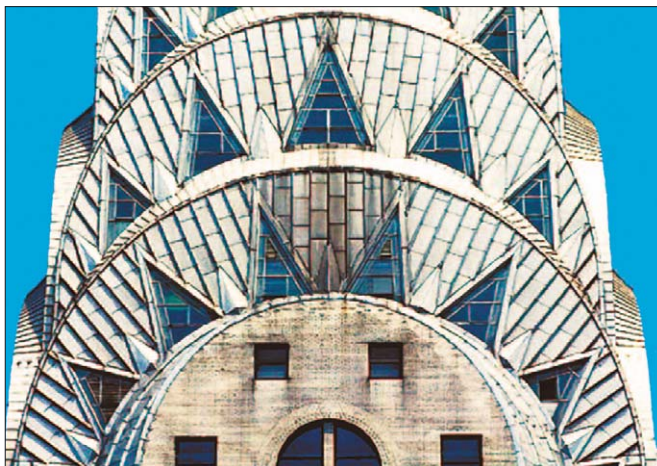
У. ван Аллен. Крайслер-билдинг. Нью-Йорк. США

Хрустальная ваза со стилизованными растительными мотивами

Настольные часы

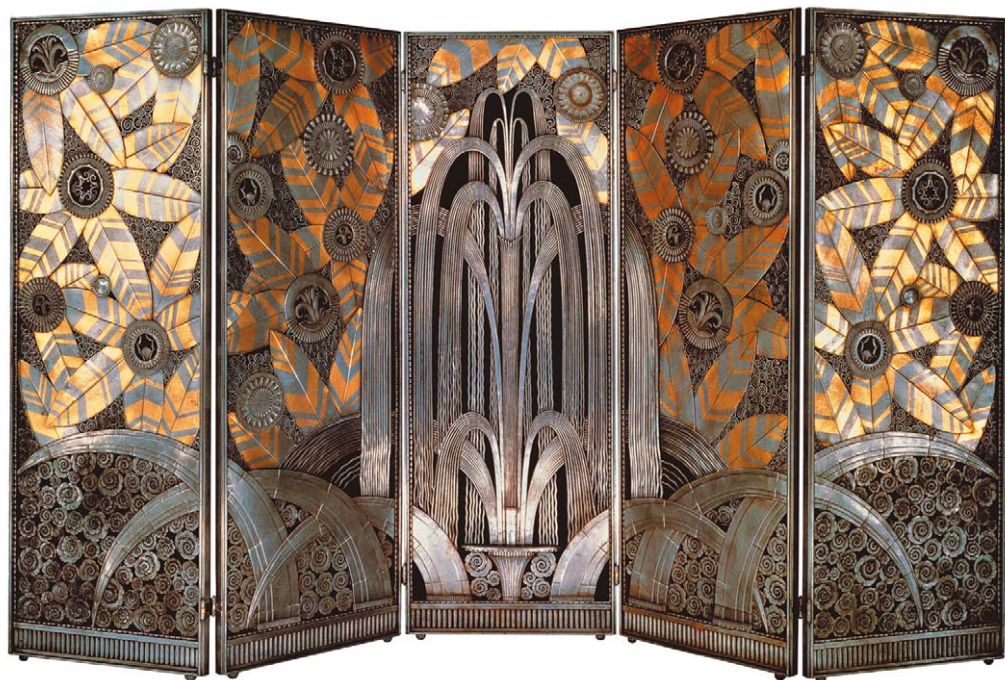
Крайслер-билдинг. Орнамент башни повторяет мотив колпаков на дисках колёс автомобилей «Крайслер»

Кофейный и чайный сервиз из серебра
и слоновой кости

Настольная лампа

Э. Брандт. Ширма «Оазис»

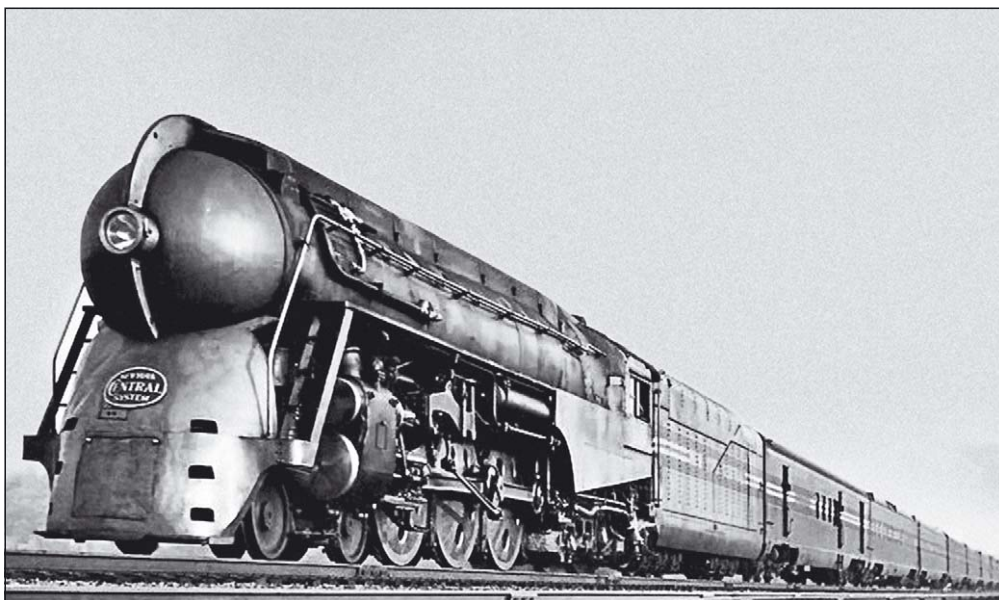
В 30-е годы XX века в дизайне выделилось направление американского коммерческого дизайна — стайлинг. Одним из самых ярких его проявлений является аэродинамический стиль, связанный с именами художников-дизайнеров Р. Лоуи и Г. Дрейфуса. Историки дизайна связывают стайлинг лишь с поверхностным изменением формы — обтекаемой, со скруглёнными гранями и гладкими поверхностями.

Р. Лоуи. Студебекер

Телефонный аппарат

Г. Дрейфус. Пассажирский экспресс

У. Дарвин Тиг. Радиоприёмник
«Синяя птица»

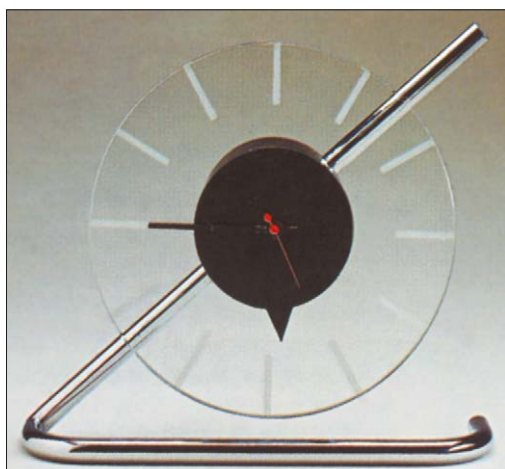
Р. Лоуи. Точилка
для карандашей

К. Вебер. Туалетный столик и табуретка

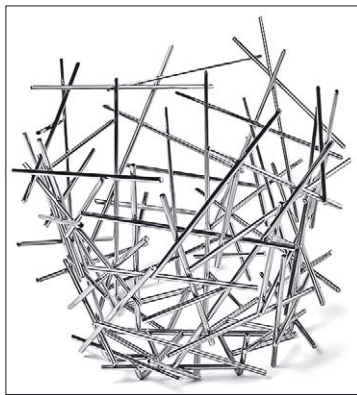

Р. Уайт. Посуда

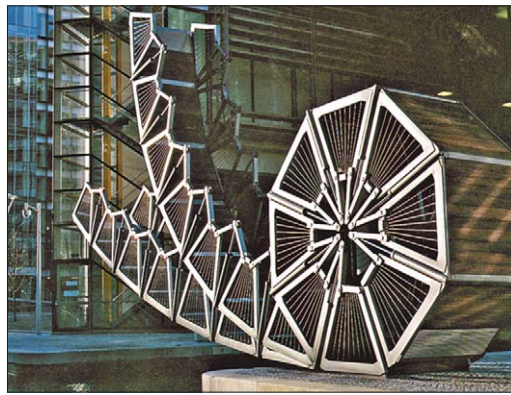

Ж. Пуифорка. Часы

Завершим короткое путешествие в историю дизайна характеристикой стиля хай-тек, возникшего в начале 1970-х годов. Характерными признаками стиля являются внешняя простота и элегантность, использование промышленных материалов, изготовленных с помощью новейших технологий (ковровых и резиновых напольных покрытий, простых по силуэту осветительных приборов и др.). Классическим примером хай-тека являются дизайнерские работы Н. Фостера, Р. Роджерса и Р. Пиано. В стиле хай-тек работают многие современные дизайнеры.

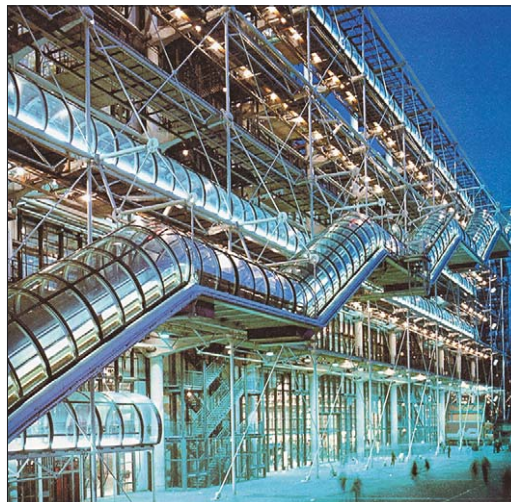
Ф. Кампана. Ваза для фруктов
«Взрыв»

Т. Хизервик. Разворачиваемый мост

Н. Фостер. Здание Шанхайского
банка. Гонконг

Р. Роджерс и Р. Пиано.
Центр Жоржа Помпиду. Париж

1. Предложите дизайнерское решение любого средства передвижения — скутера, автомобиля, детской коляски, космического корабля, яхты и т. п.

2. В технике бумажной пластики или аппликации выполните макет здания для проведения концертов, спортивных соревнований, клуба по интересам, молодёжного кафе или дискотеки в стиле конструктивизма.

3. Разработайте эскиз оформления интерьера каюты теплохода, купе поезда дальнего следования, салона самолёта или отдельного предмета в нём, например стола, полки, кресла, рукоятки, в стиле хай-тек. Работу выполняйте в цветной графике.

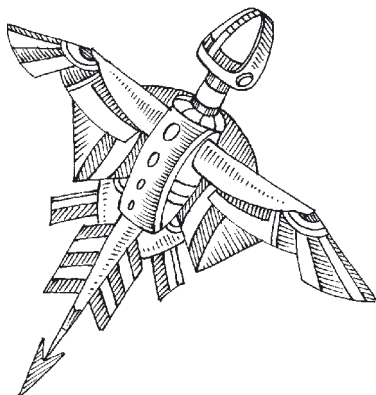
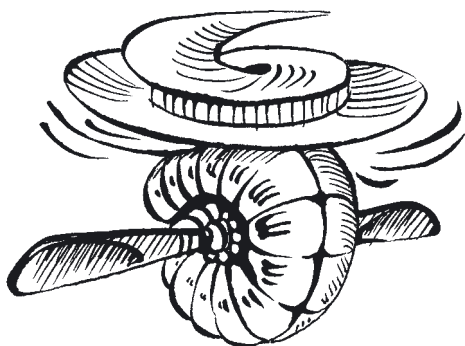
1. В основу дизайнерского решения средства передвижения должны быть положены основные требования к любому виду транспорта — безопасность и устойчивость, скорость и уменьшение сопротивления ветру, эргономика, т. е. удобство для человека.

2. Для того чтобы форма и конструктивные особенности вашего здания или интерьера читались, необходимо выполнить рисунок в разных ракурсах — вид спереди, сбоку, сверху.

Создайте графический образ любого аппарата — автомобиля, самолёта, космического корабля или лодки, в основе которого ясно прочитываются мотивы природной структуры — бионики. Работайте карандашом, фломастером, акварелью.

Работу можно выполнить в технике коллажа, используя разные по фактуре материалы.

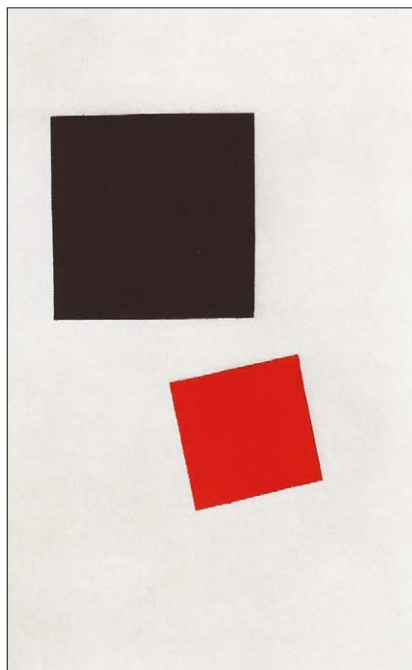

Учебные работы

Искусство XX века

В XX веке теория относительности, сформулированная А. Эйнштейном, развитие атомной физики, открытие моделей пространств, основанных на иных законах, чем «земная» геометрия Евклида, исследования глубин человеческого подсознания с помощью психоанализа привели к тому, что в жизни человека резко возросла доля нерациональных проявлений и форм деятельности. Изображение реального мира в картине не воспринималось больше как источник истины. Понятие «видение» было заменено на понятие «представление». Ярким примером этой замены стал «Чёрный квадрат» К. Малевича, символ XX века.

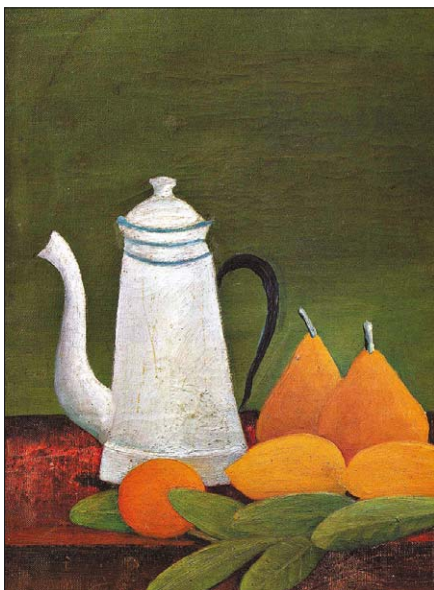
Главным направлением в искусстве XX века стал модернизм. Под этим названием принято понимать различные новые направления, для которых был характерен полный разрыв с предшествующей художественной традицией. Основа языка искусства — свет, цвет, ритм, линии, объём, форма рассматривались как главные выразительные средства и способы воздействия на зрителя. Для К.С. Малевича это были простейшие геометрические формы, для В.В. Кандинского — цветное пятно.

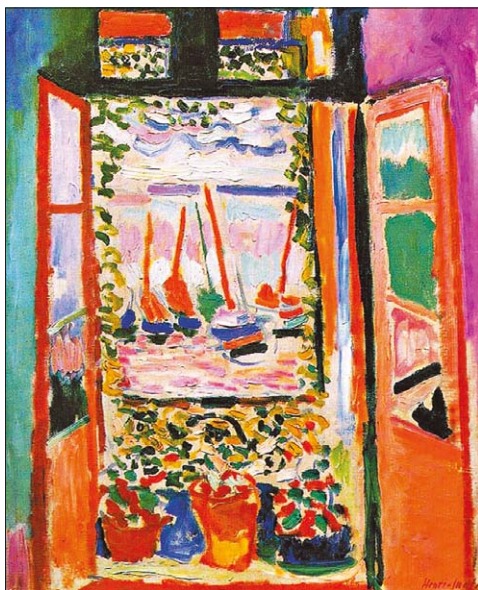
К.С. Малевич. Чёрный квадрат и красный квадрат

В.В. Кандинский. Два овала

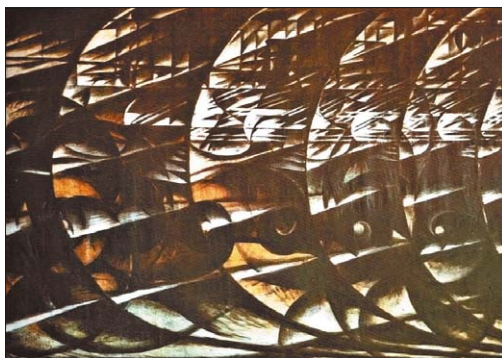

А. Руссо. Натюрморт с чайником и фруктами

А. Матисс. Открытое окно. Коллиур

Миф о первозданной красоте и силе природы передаёт в своих картинах художник-примитивист (см. **примитивизм**) А. Руссо. В творчестве А. Матисса и художников-фовистов на первое место выдвигается сила и энергия чистого цвета. Футуристы (см. **футуризм**) исследуют движение. Так, художник Дж. Балла удивительно образно и предельно ясно объясняет суть своего произведения в его названии: «Стрижи: траектория движения + динамические ряды».

Дж. Балла. Стрижи: траектория движения + динамические ряды

Ф. Марк. Под дождём

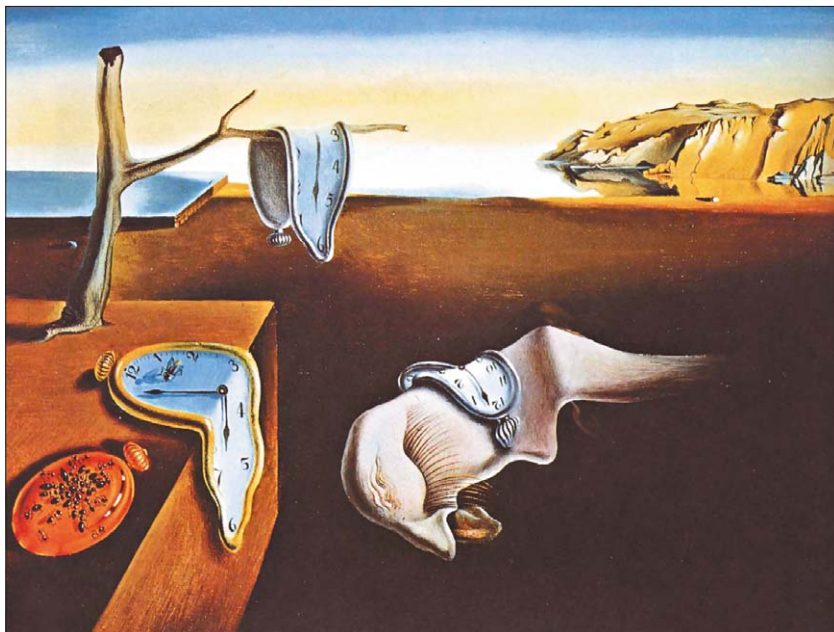
Кубисты увлекались преломлением формы на геометрические плоскости, включая в картины «четвёртое измерение» (П. Пикассо). Иррационализм бессознательного и подсознательного стал предметом изображения художников-сюрреалистов (С. Дали, Р. Магритт).

П. Пикассо. Кирпичный завод в Тортосе. Фрагмент

Р. Магритт. Ностальгия

С. Дали. Постоянство памяти

Художники **поп-арта** эксплуатируют образы потребительского общества — товарные знаки, рекламу, образы звёзд экрана. Типичным примером этого направления является картина Э. Уорхола «Двести банок супа „Кэмпбелл“».

Американец Ж.-М. Баския соединил стилистику **граффити** с вечными образами искусства. Таково, например, его экспрессивное и трагическое изображение темы «Крещение».

Э. Уорхол. Двести банок супа «Кэмпбелл»

Ж.-М. Баския. Крещение

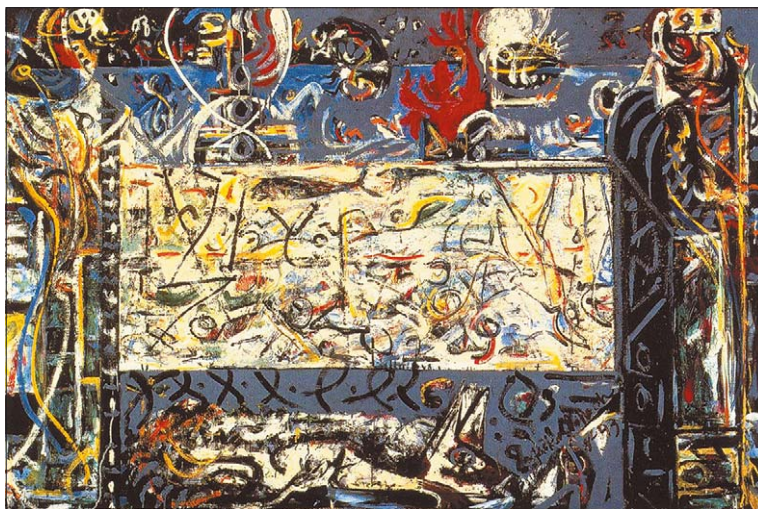

Ж.-М. Баския. Зайдеко. Фрагмент

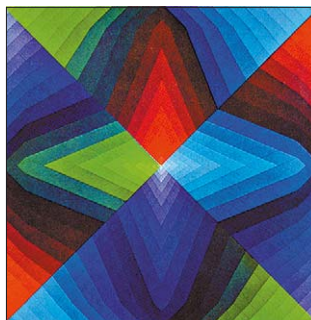
Начало ещё одного направления в искусстве XX века — **постмодернизма** относится к середине XX века. Важной чертой постмодернизма является импровизация и активное втягивание зрителя в творческий процесс.

Американский художник Дж. Поллок, основоположник **абстрактно-го экспрессионизма**, главным выразительным средством своего искусства сделал спонтанный жест. Его метод получил название «живопись действия»: он творил свои огромные полотна, разбрызгивая краски по расстеленному на полу полотну.

В работах В. Вазарели, представителя искусства **оп-арта**, используется игра оптических иллюзий от сочетания простых геометрических форм. Его картины создают ощущение пульсации и движения цветовых пятен, иллюзию объёма на плоскости холста.

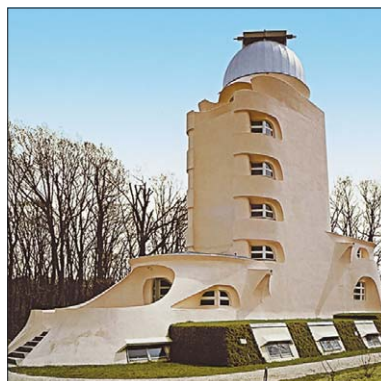

Дж. Поллок. Хранители тайн

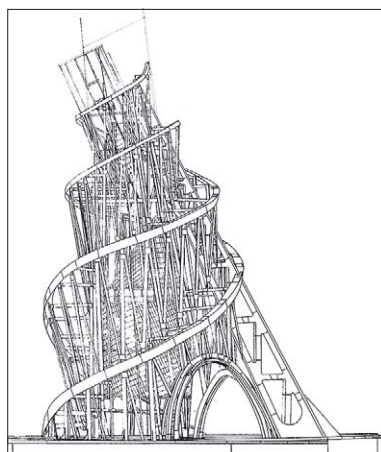
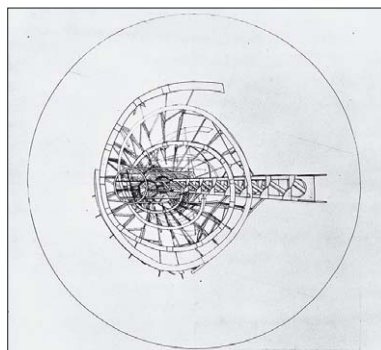

В. Вазарели. Фрагменты серии «Вега»

История архитектуры XX века началась с романтического увлечения социально-утопическими проектами. Архитекторы часто обращались к планетарной и космической тематике. Символом устремлённости в космос стала «Башня Эйнштейна» архитектора Эриха Мендельсона — башнеобразное сооружение обсерватории, которое ассоциировалось с «прометеевским» духом свободы научных исследований. В то же время в революционной России В.Е. Татлиным был создан макет памятника III Интернационалу — так называемой «башни Татлина».

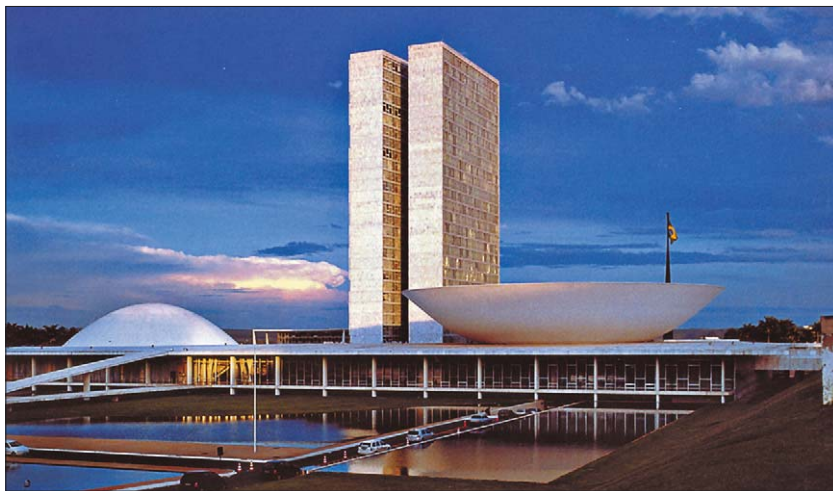
Башня Эйнштейна. Потсдам. ФРГ. Архитектор Э. Мендельсон.

В.Е. Татлин. Макет и чертёж памятника III Интернационалу

Утопическую модель нового общества революционной России олицетворяли своим искусством представители конструктивизма. Была сформулирована новая концепция архитектуры, основанная на принципе «искусство для производства».

В полной мере утопический социальный проект модернизма был осуществлён бразильским архитектором Оскаром Нимейером при строительстве города Бразилиа — «города XXI века», как его называли, имеющего в плане силуэт взлетающего самолёта.

Площадь трёх властей. Бразилиа. Архитектор О. Нимейер

Капелла Девы Марии. Роншан. Франция. Архитектор Ле Корбюзье

Мастера органической архитектуры, уставшие от безликости **интернационального стиля**, видели свою задачу в создании сооружений, органично вписанных в природное окружение местного ландшафта и построенных из естественных материалов. В знаменитом «Доме над водопадом» Фрэнка Райта бетонные плиты как бы встроены в скалу, ручей течёт сквозь дом, террасы открыты в окружающий лес, интерьеры уподоблены пещере: «Водопад здесь слышишь так, как слышишь тишину земли» (Ф. Райт).

Черты брутализма, или неоэкспрессионизма, появились в позднем творчестве известного архитектора Ле Корбюзье. Он использовал пластику монолитного бетона, позволяющего сотворить любые, самые причудливые формы.

Мастера постмодернизма отказались от социальных утопий и приняли жизнь такой, какая она есть. Они провозгласили лозунг «открытого искусства», свободно взаимодействующего со всеми стилями всех эпох. Главной ценностью в архитектуре была безграничная свобода самовыражения творца по принципу «всё разрешено».

Дом над водопадом. США. Архитектор Ф. Райт

Одним из первых в мире и наиболее гармоничных созданий постмодернизма на основе традиций **экспрессионизма** является Сиднейский оперный театр архитектора Йорна Утзона. Его парусообразные крыши являются частями единой сферы.

Ироничное и игровое мышление постмодернизма продемонстрировал испанский архитектор Сантьяго Калатрава при создании «Города искусств и наук» в Валенсии. Ансамбль состоит из пяти зданий: оперного театра, планетария, музея науки и техники, галереи-сада, океанографического парка — и моста.

Сиднейский оперный театр. Австралия. Архитектор Й. Утзон

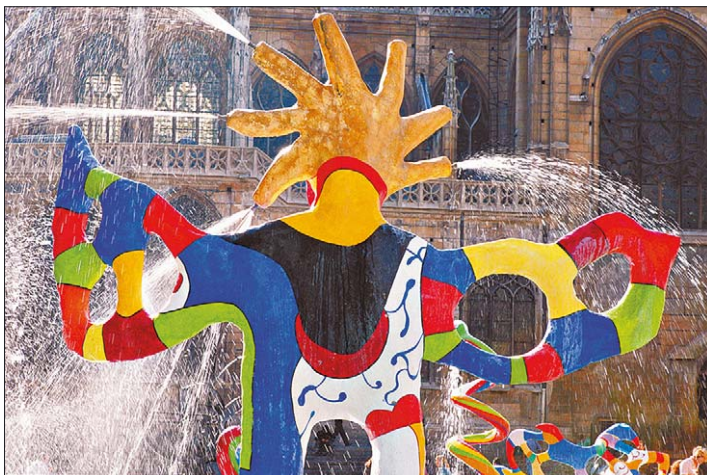
Город искусств и наук. Валенсия. Испания. Архитектор С. Калатрава

Мастер **ленд-арта** Р. Смитсон, построивший из камней гигантскую «Спиральную дамбу» на Большом Солёном озере в США, говорил: «Я за искусство, трактующее прямое воздействие стихий в том виде, в котором они существуют день за днём».

Представители «нового реализма» в своих произведениях используют вещи со свалок больших городов. Так, радостная и забавная феерия «Фонтана Стравинского» в Париже создана из металлолома.

Спиральная дамба. Архитектор Р. Смитсон

Фонтан Стравинского. Фрагмент. Архитекторы Ж. Тэнгли и Н. де Сен-Фалль

«Танцующий дом». Прага. Чехия.
Архитектор Ф. Гери

Музей современного искусства. Вена.
Австрия. Архитектор Э. Вурм

Вариантом постмодернизма стало направление **деконструктивизм**, главной целью которого является создать у зрителя конфликт между привычными шаблонами его восприятия и тем, что он видит, например, «Танцующий дом» (Прага).

Крайним выражением деконструктивизма являются перевёрнутый дом WonderWorks (США) и архитектурная шутка в виде загородного домика, «атакующего» венский Музей современного искусства (Австрия).

1. Предложите вариант оригинального дизайна предмета в стиле конструктивизм: головной убор и обувь для дефиле под названием «Фантастический город»; эскиз мебели будущего под грифом «Пятиногий стул» и т. п.

При работе над эскизом выдвигайте нерациональные идеи, позволяющие только демонстрировать эти дизайнерские вещи, но не пользоваться ими, что представляет своего рода нефункциональный дизайн.

2. Создайте образ космического пространства в технике коллажа с использованием различных, порой самых неожиданных материалов. Наиболее подходящим для этого задания будет квадратный формат, который придаёт изображению ощущение статики, цикличности, гармонии. В коллаже так же, как и в любой композиции, должен быть свой композиционный центр и определённое колористическое решение.

Проекты

Античные образы в мировой и отечественной культуре

Цель: создание оригинального проекта в области архитектурного макетирования, живописной или графической работы, литературного текста или медийной инсталляции.

План:

- провести предварительную исследовательскую работу: найти образы античной культуры в живописных, архитектурных и литературных произведениях, в среде родного края;
- выбрать объекты для создания проекта (индивидуально или в составе группы);
- провести презентацию.

Архитектура Московского Кремля

Цель: охарактеризовать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля.

План:

- организовать работу в группах;
- выбрать архитектурный объект;
- изучить историю создания, охарактеризовать особенности архитектурного объекта;
- назвать традиционные для русской архитектуры и привнесённые из итальянской архитектуры элементы здания;
- составить план презентации;
- провести презентацию.

Архитектурный ансамбль загородной усадьбы

Цель: создание оригинального проекта загородной усадьбы в стиле классицизм.

План:

- провести предварительную исследовательскую работу по архитектуре классицизма;
- распределить обязанности между членами группы;
- предоставить план будущей постройки и проект (макет), изготовленный в технике бумажной пластики, тех архитектурных построек, которые составят ансамбль;
- провести презентацию.

Распределяя обязанности между членами группы, назначьте ответственных за информационное оснащение и подготовку пояснительной записки к проекту, за выполнение творческой ра-

боты — эскиза проекта; за подготовку презентации, за защиту проекта перед аудиторией.

Выделите направления, цель и задачи исследования.

Вспомните, что такое английский парк, архитектурный ансамбль, загородная усадьба, каковы особенности подобных сооружений и природного ландшафта в разных странах.

Образ классицистической усадьбы XVIII века прочно вошёл в русскую культуру. Такую усадьбу можно встретить в месте вашего проживания. Многие русские художники использовали этот образ в своих живописных работах.

Работа предполагает создание проекта-макета архитектурного ансамбля загородной усадьбы с английским парком и «храмовидным» домом. Чтобы архитектура стала единым цельным организмом, необходимо определиться с главными особенностями и элементами декора, которые придадут разным постройкам свойство ансамблевости.

Национальные школы живописи

Цель: создание живописной или графической работы, отражающей особенности композиции, колористического, фактурного решения и иных формальных параметров произведений изучаемых художников.

План:

- выбрать одну из национальных школ живописи для изучения;
- провести исследования с помощью справочной литературы и интернет-ресурсов;
- выполнить живописную или графическую работу, сохраняя колористическое и стилевое решение одного из представителей избранной национальной школы;
- провести презентацию своей работы;
- организовать выставку творческих работ.

Художник и время

Цель: найти черты сходства и различия в произведениях, относящихся к разным видам искусства, но принадлежащих к одному художественному стилю.

План:

- организовать работу в группах;
- выбрать художественный стиль;
- выбрать произведения искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, музыки) и распределить работу над стилевыми особенностями произведений искусства между членами группы;

- в каждой группе сформулировать выводы для проведения презентации и составить план выступления;
- провести презентацию.

История создания картины

Цель: оценить значение творчества художников и их влияние на развитие современного искусства.

План:

- выбрать произведение одного из художников, творчество которого представлено в разделе «Великие имена в искусстве»;
- подготовить сообщение об истории создания этого произведения и оценить степень его влияния на развитие современного искусства;
- организовать презентацию;
- провести диспут.

Дизайн вчера и сегодня

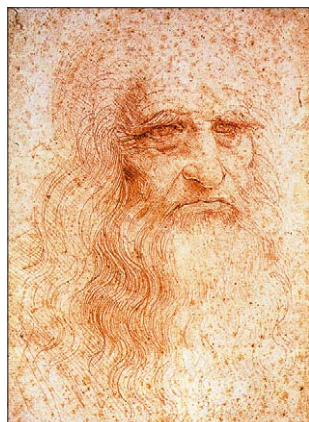
Цель: исследование стилей в дизайне.

План:

- организовать работу в малых группах, распределить между ними темы для исследования;
- провести исследование одного из стилей в дизайне по плану: рассказать о месте и обстоятельствах рождения стиля; назвать характерные направления творческих поисков художников-дизайнеров, их общие и индивидуальные позиции; показать связь стиля с предыдущими и последующими направлениями в дизайне;
- материал исследований оформить в виде пояснительной записки, в которой отразить творческие поиски группы;
- подготовить презентацию и оригинальный творческий продукт (проект, макет, живопись, произведение декоративно-прикладного искусства и др.), который наиболее полно отображает выбранный стиль.

Великие имена в изобразительном искусстве

Леонардо да Винчи

Автопортрет

Леонардо да Винчи (1452–1519) — яркий пример универсального человека эпохи Возрождения. И хотя наши современники знают его в первую очередь как художника, по своей натуре он прежде всего был естествоиспытателем и изобретателем. Главным критерием истины для Леонардо во всех областях являлся опыт, основанный на наблюдении. Он ввёл в науку натуралистически точный рисунок в качестве одного из методов исследования. Его анатомические рисунки до сих пор восхищают художников и используются в медицинских атласах. Наблюдения помогли ему первым объяснить, почему небо синее. В своих записных книжках он писал: «Синевя неба происходит благодаря толще освещённых частиц воздуха, которая расположена между Землёй и находящейся наверху чернотой».

Пытливый ум Леонардо отразился в его записях, которые он не предназначал для публикации, поэтому они напоминают тайнопись, сделанную левой рукой в зеркальном отображении. Благодаря этим записям мы знаем о многих гениальных прозрениях Леонардо. Они сохранили схемы и наброски многих механизмов и аппаратов, изобретённых спустя столетия после смерти учёного. Среди них парашют, вертолёт, колесцовый замок для пистолета, двухлинзовая зрительная труба, подводная лодка, водолазный костюм, танк. Леонардо был выдающимся механиком. Он разработал различные схемы цепной передачи и маховика для ткацкого станка, который одновременно вращается и ходит взад-вперёд.

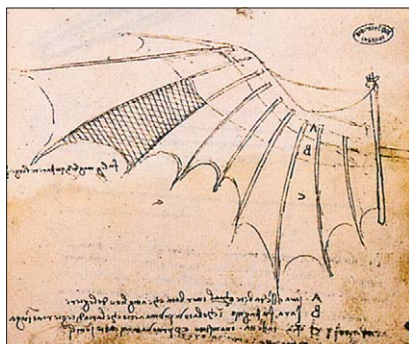

Чертёж машущего крыла

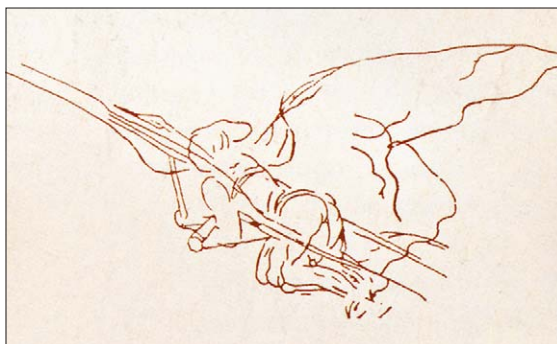

Рисунок управляемого орнитоопера

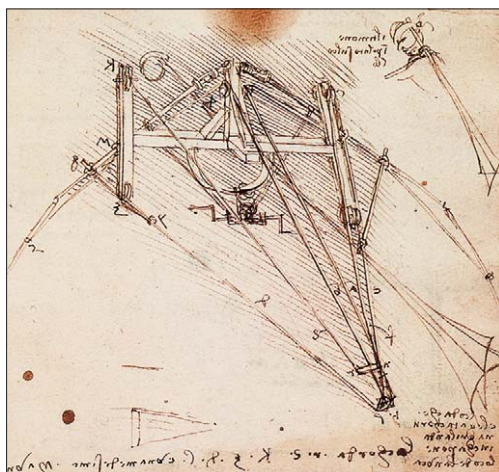
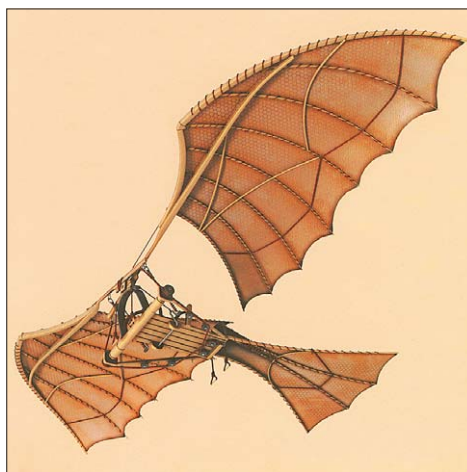

Чертёж летательной машины

Современная модель летательного аппарата с машущими крыльями по чертежам Леонардо да Винчи

Леонардо да Винчи был одним из первых изобретателей, который использовал в своих работах наблюдения за природными объектами.

Неуёмная фантазия, научное, конструктивное и пространственное мышление Леонардо позволяли ему проводить исследования в математике, естественных науках, в механике, цветоведении.

Одним из увлечений художника было создание летательных аппаратов, которые приводила бы в движение сила ветра. Он изучал полёт и планирование птиц, строение их крыльев, положение тела птицы в полёте, её движения. В рукописях Леонардо есть десятки изображений разнообразных летательных конструкций, имеющих целый ряд интересных инженерных решений.

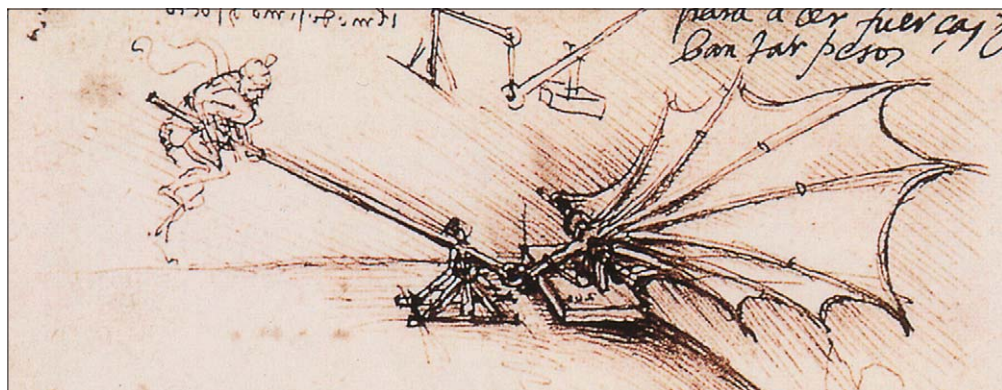

Рисунок механизма, приводящего в движение крыло

Чертёж «воздушного винта»

Модель «воздушного винта»

У первой модели такого аппарата были машущие крылья, подобные крыльям летучей мыши. Человек во время полёта должен был находиться в горизонтальном положении, а руки и ноги управляли бы механизмом машущих крыльев, которые крепились к его спине, рукам и ногам. Благодаря многочисленным верёвкам и рычагам ноги попеременно приводили в движение крылья.

На эскизах Леонардо изображён ещё один объект — «воздушный винт», способный поднять конструкцию в воздух. Его должны были приводить в движение люди, толкая рычаги вокруг оси. Аппарат с таким винтом должен был летать, «завинчиваясь» в воздух. Винт имел металлическую окантовку и накрахмаленное полотняное покрытие.

К сожалению, летательные устройства Леонардо да Винчи при его жизни так и остались на бумаге. Только через 500 лет (уже в наше время) прообраз летательного аппарата — дельтаплана был сконструирован точно по чертежам учёного и выполнен из тех же материалов, которые при

жизни были доступны изобретателю. Он успешно прошёл испытания в Англии: на испытательных полётах с холмов удалось поднять его на максимальную высоту в 10 метров и удержать в воздухе 17 секунд.

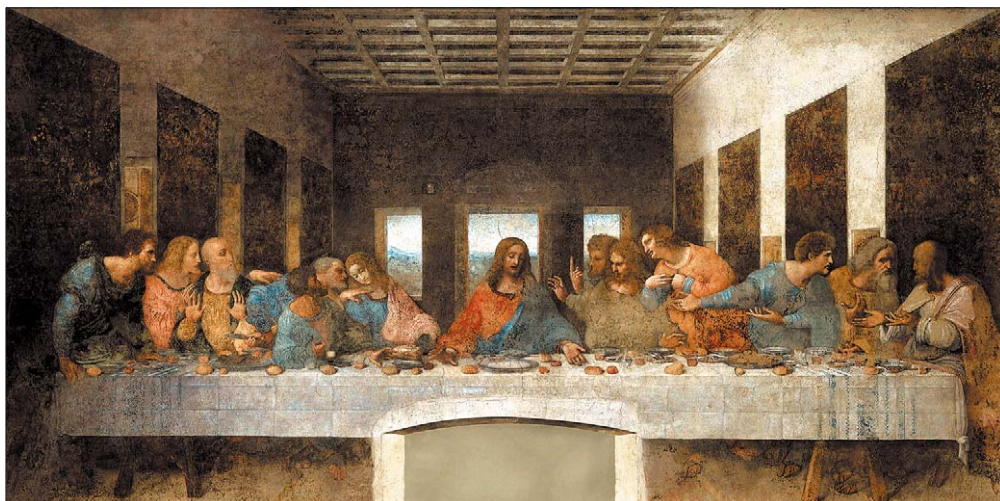
Как художник эпохи Возрождения, Леонардо сформулировал принцип самоценности искусства. Законы искусства он выводил из закономерностей природы. Занятия математикой позволили ему увидеть в устойчивой и симметричной форме правильной пирамиды (основание — правильный многоугольник, а высота проходит через центр основания) образ незыблемости мира, его защищённости, внутреннего сосредоточения и гармоничного восхождения от земного к небесному. Созданная им пирамидальная композиция позволила решить не только вопрос о закономерностях связи и гармоничного единства объёмной формы и пространства, но и стала формулой духовного единства сложных человеческих чувств и эмоций персонажей, заключённых в неё по воле художника. В «Мадонне

Мадонна в гроте

Мадонна в гроте. Фрагменты

Тайная вечеря

в гроте» пирамидальная композиция, которую образуют фигуры мадонны и ангела, подчёркивает их бережное отношение к младенцу Иисусу. В «Джоконде» устойчивая композиция полуфигуры является знаком внутренней гармонии и свободы. В «Тайной вечере» равносторонний треугольник, образуемый фигурой Христа с протянутыми навстречу людям руками, становится символом единства его земной и божественной сущности.

Дама с горностаем

Известны и другие находки Леонардо да Винчи в живописи. Сформулированные им принципы трёхчастной световоздушной композиции, согласно которым на первом плане изображение многоцветное, на втором — воздушная дымка (сфумато) придаёт предметам зелёный оттенок, а на третьем — голубой, позволяют объединить разные планы пространства и наполнить изображение динамикой непрерывного биения жизни. Тончайшая светотеневая моделировка на лице Моны Лизы дала художнику возможность передать волшебное очарование тайны протекающих внутри человека процессов духовной жизни.

Поклонение волхвов

Поклонение волхвов. Фрагмент

Леонардо интересовала не столько сама живопись, сколько возможность с её помощью познать таинства природы и жизни или хотя бы прикоснуться к ним. Этим можно объяснить магическое воздействие, которое оказывает его живопись на зрителей на протяжении веков, а также множество неоконченных работ.

В картине «Поклонение волхвов» художник представляет всю историю мира и человечества в динамике постоянного разрушения и становления. Момент приношения даров передан как взрыв в человеческой истории — весь мир начинает двигаться вокруг божественного Младенца и его матери. Резкий контраст между миром и враждой на переднем и заднем планах картины подчёркивает противопоставление между временем до

Джоконда (Мона Лиза)

Святая Анна. Эскиз

Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом. ►
Фрагмент

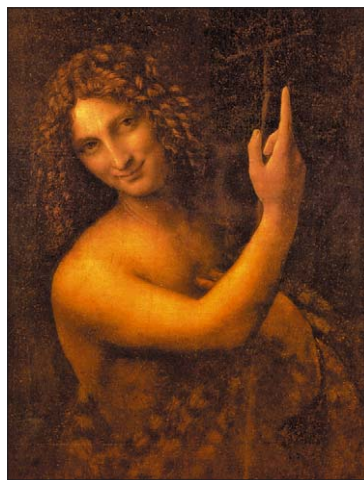

Рисунок, изображающий природные катаклизмы. Фрагмент

появления Иисуса и временем, которое началось с его рождения.

В «Тайной вечере» и «Битве при Ангиари» Леонардо исследует законы жизни, опираясь на психологию. Фреска «Битва при Ангиари» не сохранилась, есть только копия с неё, выполненная Рубенсом. По свидетельству художника Вазари, эта работа Леонардо да Винчи была признана «выдающейся и выполненной с большим мастерством из-за удивительнейших наблюдений, применённых им в изображении этой свалки, ибо в этом изображении люди проявляют такую же ярость, ненависть и мстительность, как и лошади, из которых две переплелись передними ногами и сражаются зубами с не меньшим ожесточением, чем их всадники, борющиеся за знамя...».

Загадка самой жизни сквозит в улыбке Моны Лизы и Иоанна Крестителя на одноимённой картине Леонардо.

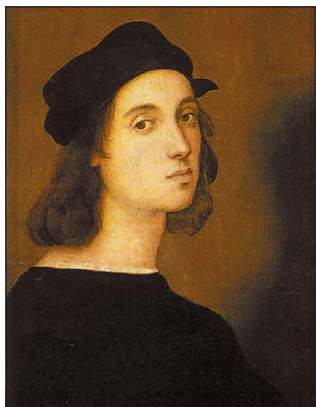

Иоанн Креститель

Битва при Ангиари. Копия фрески Леонардо да Винчи, выполненная П. Рубенсом

Рафаэль Санти

Автопортрет

Рафаэль Санти (1483–1520) — великий итальянский художник и архитектор, один из титанов Высокого Возрождения, вознёсший искусство на небывалую до тех времён высоту.

Рафаэль был успешным при жизни. Современники находили в его картинах абсолютные художественно-пластические формулы, которым можно было только подражать, так как превзойти их было невозможно. Со временем слава Рафаэля только росла, и каждое поколение художников находило новые достоинства в его работах. Причины его популярности кроются в «открытой, радостной, дружелюбной личности Рафаэля» (М. Дворжак), в том, что он смог найти «блаженное срединное состояние» целостности, гармонии мира и человека, воплотить их возвышенную красоту в общедоступных идеальных образах.

Рафаэль обладал счастливой способностью учиться, воспринимать всё лучшее от предшественников и современников и доводить их находки до совершенства. У своего учителя — художника Перуджино — Рафаэль взял общую установку на внутреннее умиротворение и покой. Кроткий, направленный внутрь себя взгляд миловидных мадонн в его ранних работах глубоко трогал зрителя («Мадонна Конестабиле»). Попав во Флоренцию, молодой художник активно усваивал уроки Леонардо да Винчи — его приёмы пирамидальной композиции, воздушной перспективы и перекрёстных взглядов, через которые раскрываются духовные взаимосвязи персонажей. Он упростил концепцию Леонардо, но одновременно извлёк из его работ идеальную эстетическую формулу, которая в силу своей «неслыханной простоты» (Б.Л. Пастернак) и кристальной ясности стала впоследствии классическим образцом. «Чистейшей прелести чистейший образец»

(А.С. Пушкин), мадонны Рафаэля живут в полном согласии со своими чувствами, природой и окружающими, их небесная красота неотделима от благородной одухотворённости счастливого материнства («Прекрасная садовница», «Мадонна в кресле»).

Мадонна в кресле

Прекрасная садовница

Мадонна Конестабиле

Мадонна Эстерхази. Эскиз

Сикстинская мадонна

Рафаэль возвышает земное до небесного и насыщает небесные образы земным содержанием. Он заставляет нас переживать гармонию искусства как реальность настоящего. Ему удаётся воссоздать целостность бытия. В его «Сикстинской мадонне» рождение нового мира христианства представлено как рождение божественного Младенца с не по-детски мудрыми и всё понимающими глазами.

Афинская школа

В фреске «Афинская школа» представлен античный образ Вселенной. Указующие на небо и землю персты Платона и Аристотеля разделяют и в то же время объединяют мир материальной природы (материализм Аристотеля) и идеальных небесных сущностей (идеализм Платона). Символом единства небесного и земного в этой фреске становится полусфера арки, которая одновременно опирается на землю и возносится в горние сферы. Цветовое решение одежд философов также указывает на их внутреннее единство при кажущемся противопоставлении: небесная голубизна накидки охватывает коричневую тогу Аристотеля, а холод сиреневых одежд Платона согревается пламенем красного плаща.

Афинская школа. Фрагмент

Фреска «Афинская школа» в интерьере Ватиканского дворца

Целостность человека раскрывается наиболее полно в портрете «Дама с покрывалом». Благодаря покрывалу силуэт женщины обрисован единой плавной линией, что подчёркивает достоинство её осанки, всего её облика и вместе с тем придаёт портрету монументальность. Уверенный и ясный взгляд, замыкающий жест на себя, множественность центрирующихся вокруг фигуры круговых линий, скульптурная пластика изображения — все выразительные художественные средства направлены на создание образа целостной самодостаточной личности, собственной волей формирующей мир вокруг себя.

Дама с покрывалом

Высшая суть произведений Рафаэля состоит именно в этом — они являют нам в зримых формах реальности идеальные образцы «самостоянья», данные «по воле Бога самого» как «залог величия» (А.С. Пушкин) человека.

Парнас

Микеланджело Буонарроти

М. Венусти.
Микеланджело

Микеланджело Буонарроти (1475–1564) — один из величайших мастеров эпохи Высокого Возрождения. Он обладал универсальными способностями: был скульптором, архитектором, живописцем, поэтом... Однако, над чем бы он ни работал — над глыбой камня, живописным полотном, зданием собора Святого Петра или над сонетом, — он мыслил и действовал как скульптор, высвобождая из косной материи скрытые в ней формы. «Он говорит вещи, вы же говорите слова» — так охарактеризовал «божественного» Микеланджело его современник поэт Франческо Верни.

Суть искусства Микеланджело, как истинного человека эпохи Возрождения, заключается в трёх понятиях — Деяние, Воля, Творчество. В центре внимания всех мастеров Возрождения был человек, но именно в творчестве Микеланджело гуманистический идеал нашёл своё высшее, наиболее яркое выражение. Он выделил в этом идеале его основу — действенность, активность человека и его готовность к подвигу.

Наиболее мощно Микеланджело воплотил Волю и Деяние в образе библейского героя Давида, спасшего свой народ от великана Голиафа. Заказ на статую скульптор получил от городского совета Флоренции, которая в то время в тяжёлой борьбе отстаивала свою независимость. До Микеланджело Давид традиционно изображался в момент победы над Голиафом. Давид Микеланджело готовится к бою с великаном. Из юношеской неуверенности и гнева, из преодоления себя и неожиданно осознания своего долга на наших глазах рождается герой, в котором заложен огромный потенциал. Поверить в свои возможности и силы — это главная задача юности и залог успеха в любом жизненном начинании — такова суть данного образа.

Жители Флоренции поставили статую Давида на главной городской площади, в центре своего города. В «Давиде» Микеланджело создал обобщённый образ активного, героического мужского начала, ставшего своеобразным «символом веры» европейской цивилизации. За сохранение этих высот человеческого духа будут бороться и гибнуть все герои Микеланджело — его апостол Матфей и Брут, Атлант, Моисей и Христос.

Фрески Сикстинской капеллы, созданные Микеланджело, повествуют о начале и конце мира. Между «Сотворением мира» и «Страшным судом» сконцентрирована вся история человечества и весь спектр человеческих страстей. В первых пяти компо-

Брут

Моисей. Гробница папы Юлия II. Базилика Сан-Пьетро-ин-Винколи

Роспись свода Сикстинской капеллы. Ватикан

Роспись свода Сикстинской капеллы. Фрагменты

зициях мир ещё юн и безгрешен. «Грехопадение» представлено как акт воли и свободного выбора. В повелительном жесте Евы исследователи видят величие античной богини, а в фигуре покидающего рай Адама отмечают достоинство, гордое самосознание и непоколебимое мужество. Раскаяния в первых людях нет. Три последующие сцены истории Ноя символизируют длинный путь, проделанный от Божественного создания до грешного человека, упорствующего в своём своеволии. Однако зритель, вступающий в Сикстинскую капеллу, читает историю Творения в обратном хронологическом порядке — от «Опьянения Ноя» к Богу, отделяющему свет от тьмы. Продвижение к истокам мира может трактоваться как духовное восхождение человека к высотам творческого созидания.

На восточной стене Сикстинской капеллы начало истории человечества смыкается с её финалом. Страшный суд, при всей трагичности тотального разрушения, для Микеланджело является не концом мира, а скорее очередным этапом разрушения-созидания. Незаконченный жест Христа — это не только жест уничтожения, но и знак творения нового мироустройства, которое проступает сквозь клубящиеся вихри света и тьмы в извечной гармонии круговой композиции. В центре разрушающегося мира, согласно ренессансной концепции, находится Богочеловек. Он — причина потрясения, взвихрившего весь мир, но Он же — точка опоры вселенной. Тень гнева его пала на землю, но Он — единственный источник света, центр мира, Начало и Конец, Альфа и Омега. При этом Бог и человечество у Микеланджело равновелики: «Титаническому гневу Христа на человечество отвечает столь же титаническое отчаяние человечества», — писал о шедевре Микеланджело историк культуры С.С. Аверинцев.

Страшный суд. Сикстинская капелла. Ватикан

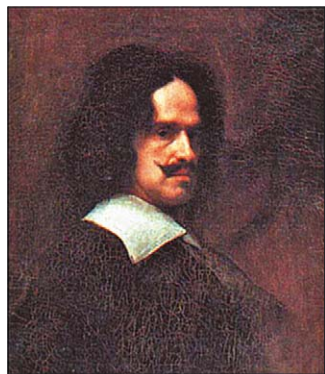
Купол собора Святого Петра. Ватикан

Наиболее абстрактное воплощение героической концепции Микеланджело получила в соборе Святого Петра в Ватикане, для которого он в 1547 году переконструировал купол. В строительстве собора слились задачи создания модели христианского мироздания, оплодотворённого идеями Ренессанса, воплощения в камне драмы жизни апостола Петра и воздвижения памятника величию человеческого духа.

Купол собора Святого Петра — венец архитектурного творчества Микеланджело. В нём, как в живописных и скульптурных работах, в стройное, замкнутое целое идеальных пропорций включены бурный динамизм, внутренняя борьба контрастов. Микеланджело дал куполу собора шестнадцатигранное основание, приближенное к кругу. Барабан купола декорирован мощными спаренными колоннами и нишами между ними.

Купол собора Святого Петра стал символом власти, а также моделью для куполов в западноевропейской и даже американской архитектуре, о чём свидетельствуют величественные здания Пантеона в Париже, собора Святого Павла в Лондоне, Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, Конгресса в Вашингтоне. Живопись и скульптура Микеланджело также стали неисчерпаемым источником разнообразных пластических идей для художников.

Диего Родригес де Сильва Веласкес

Автопортрет

Диего Родригес де Сильва Веласкес (1599–1660) — мастер глубоких портретных характеристик, тонкий колорист, создатель исторического жанра живописи в современном его понимании.

Судьба благоволила Веласкесу. С детства он был наделён «непомерным талантом». В двадцать четыре года случай подарил ему должность королевского живописца и дружеское расположение короля Испании Филиппа IV. «Волшебная» фраза короля «Никто, кроме тебя, писать меня больше не будет» обеспечила художнику успешную карьеру знатного вельможи — пост гофмаршала двора в 1652 году и место в высшем военном ордене Сантьяго в 1659-м. Филипп IV щедро оплачивал работу придворного художника и покровительствовал ему, защищая от нападок соперников и критиков.

Главной проблемой Веласкеса стало определение жизненной цели. Он сделал неординарный выбор в пользу чистого искусства и разработки эстетических живописных проблем. Веласкес вернул живописи её основное предназначение — взаимодействие со зрителем посредством живописного образа и красочной стихии. Например, портреты короля Филиппа IV («Серебряный Филипп», «Ла Фрага») дают двоякую характеристику образа. Статичная поза, развёрнутость портретируемого на зрителя, направленность его взгляда сверху вниз, спокойствие, невозмутимость — такова традиция изображения официального лица. Символическое значение имеют элементы костюма: белые кружева — символ возвышенности помыслов, орден Золотого Руна — знак высшей королевской власти, рука в перчатке — знак принадлежности к рыцарству, рука на эфесе шпаги — намёк на то, что король является одновременно и отважным военачальником, и тонким дипломатом.

Портрет короля Филиппа IV
(«Серебряный Филипп»)

Портрет короля Филиппа IV («Ла Фрага»)

Однако пространственные построения без чётких координат, неопределённость зыбких фонов, самостоятельная жизнь живописной массы, неожиданность соотношений холодных и тёплых тонов, абстрактность формы мазков, не совпадающих с формой предметов, передают личностные качества портретируемого, подмеченные художником. На взаимодействии этих двух пластов и построена драма личности короля — человека, наделённого полнотой власти, человека чести, мужественного, сильного, гордого и умного, но одновременно одинокого, растерянного и бессильного перед стихией истории.

Для Веласкеса сущность человека содержится не столько в его физической оболочке, сколько в её живописном эквиваленте. К душе каждого персонажа он подбирал свой цветовой ключ. Это и страстное брожение малиновой тьмы тайных помыслов в «Портрете папы Иннокентия X», и розово-серебристое простодушие детства в «Портрете инфанты Маргариты в возрасте трёх лет», и трепетная мечтательность золотого начала дня в синей прохладе безбрежного океана предстоящей жизни в «Портрете инфанты Маргариты в синем платье».

Портрет папы Иннокентия X

Портрет инфанты Маргариты
в возрасте трёх лет

Кроме множества портретов, Веласкес оставил несколько больших картин, каждая из которых является своеобразной «живописной теоремой» (Х. Ортега-и-Гассет, испанский философ). Принципы подлинно исторического мышления в живописи Веласкес сформулировал в полотне «Сдача Бреды». В рамках единого живописного пространства художник создал живописно-пластический эквивалент как для коллективного портрета феодально-сословной испанской армии, так и для противостоящей ей армии республиканских Нидерландов. Символом абсолютистской Испании стал жёсткий и в то же время хрупкий строй копий. Жизнеспособность основанного на свободе индивидуального выбора общества Нидерландов подчёркнута свободным и даже вольным ритмом группировки нидерландских воинов. И хотя на картине показана победа испанского оружия, живопись говорит сама за себя и указывает, что будущее за Нидерландами.

Исключительно сложной является концепция полотна «Менины». Его можно рассматривать как групповой портрет королевской семьи и придворных. Проблемы невидимого присутствия и всеведения власти акцентированы парадоксальным разворотом всего действия картины на отсутствующую на полотне королевскую чету, чьё смутное изображение маячит в зеркале за спинами персонажей. То, что в «Менинах» «портре-

Портрет инфанты Маргариты в синем платье

Сдача Бреды

тист портретирует момент портретирования» (Х. Ортега-и-Гассет), позволяет рассматривать картину в контексте философии творчества. Проблему соотношения категорий прекрасного и безобразного задаёт странное сходство фигур и поз инфанты Маргариты и карлицы. Свои аспекты диктует тематика живописных работ П. Рубенса и Я. Йорданса, изображённых на заднем плане картины. Древнегреческие мифы о гибели Арахны в споре с богиней Афиной и жестоком наказании за непокорность сатира Марсия Аполлоном бросают свой драматический отсвет на работу художника и будничную жизнь дворца. Затронуты проблемы ритуальности поведения, образа детства, иерархии власти и роли в ней церкви — тематика картины неисчерпаема. Каждый из персонажей задаёт свою смысловую перспективу толкования полотна.

Следуя завету Веласкеса, в XX веке П. Пикассо создал 44 живописных варианта истолкования «Менин» — от исследования в духе современного психоанализа образа загадочной собаки до обыгрывания трагических параллелей судьбы инфанты Маргариты и страстей Христа. Новые прочтения работ свидетельствуют об актуальности искусства Веласкеса.

Менины

Рембрандт Харменс ван Рейн

Автопортрет с палитрой

Полотна Рембрандта (1606–1669) всегда вызывали и вызывают интерес у зрителей. Его наследие очень разнообразно: он писал портреты, натюрморты, пейзажи, жанровые сцены, картины на библейские, мифологические и исторические сюжеты.

В юности Рембрандта считали вундеркиндом. Он с лёгкостью покориł художественное сообщество Амстердама, обзавёлся мастерской и множеством учеников, стал самым модным портретистом Голландии. Блестящий брак, любимая жена, роскошный дом в престижном квартале, дорогостоящие заказы, обеспечивающие свободу творчества. И вдруг — отказ от общепринятых норм и ценностей жизни, игнорирование требований заказчиков, сосредоточение на библейской тематике, которая не была востребована в буржуазной Голландии, и как результат — потеря учеников, друзей, материального благополучия. Во имя чего? Причиной этого конфликта стало стремление мастера к свободе творчества. Рембрандт стал первым художником в истории европейского искусства, который заплатил за творческую самостоятельность своим благополучием.

До начала 1640-х годов между личными творческими устремлениями художника и вкусами окружающей среды наблюдалось некоторое созвучие. Заказчикам нравилось то, с какой лёгкостью Рембрандт схватывал индивидуальные черты портретируемых, их завораживала его таинственная способность одухотворять самые заурядные лица подлинным биением жизни. То, что художник примерял на себя и окружающих

Автопортрет с Саскией на коленях

разные облики и роли, казалось безобидной игрой. Свою жену Саскию Рембрандт представлял в виде Флоры, Данаи, Артемиды, восточной императрицы, иудейской невесты. самого себя с помощью переодевания он преображал в принца, восточного мудреца, воина.

Несколько смутил публику дерзкий «Автопортрет с Саскией на коленях». На этой картине Рембрандт изобразил себя в виде то ли весёлого драгуна, переполненного восторгом переживания полноты жизни, то ли библейского блудного сына, который вызывающе растрчивает свою юность и отцовское наследство на греховное времяпрепровождение.

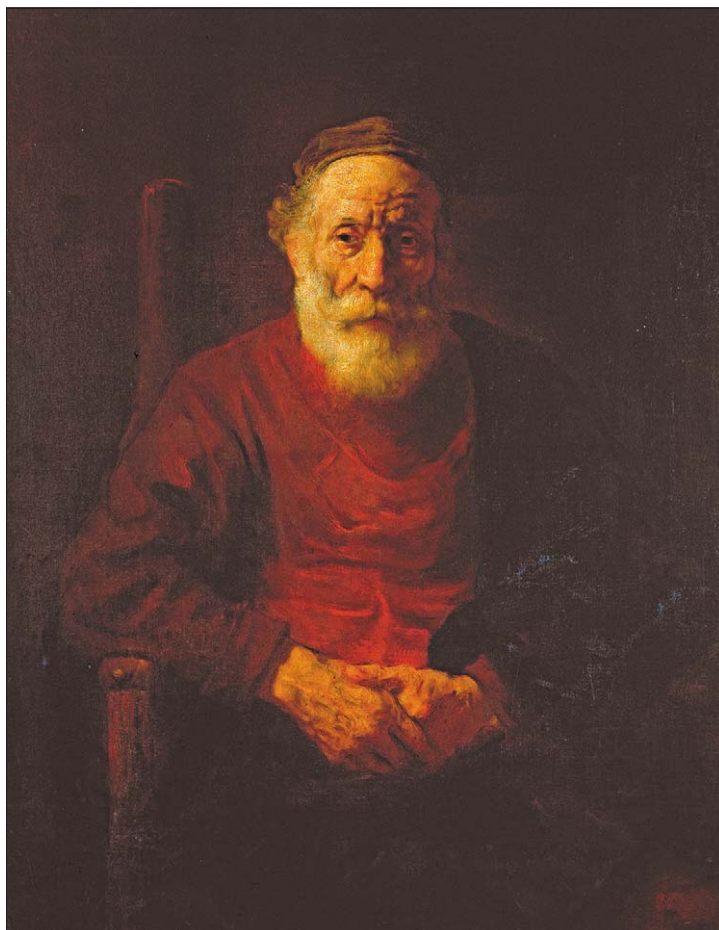
Открытый конфликт возник в связи с монументальным полотном «Ночной дозор». Рембрандт получил заказ на групповой портрет шестнадцати офицеров городского ополчения, которые внесли равную плату и надеялись на соответствующее репрезентативное изображение. Первым нарушением контракта было то, что количество персонажей почти в два раза превышало количество заказчиков, которые оказались отодвинутыми с первого плана в глубь картины. Вторым нарушением стала жанровая неопределённость картины. Вместо портрета заказчик получил то ли жанровую сцену военных сборов, то ли историческое полотно с библейским подтекстом (копья на заднем фоне складываются в крест, видение которого было послано императору Константину Богом), то ли пародию (петушину фамилию капитана Кока дублирует изображение курицы за поясом маленькой девочки с лицом Саскии).

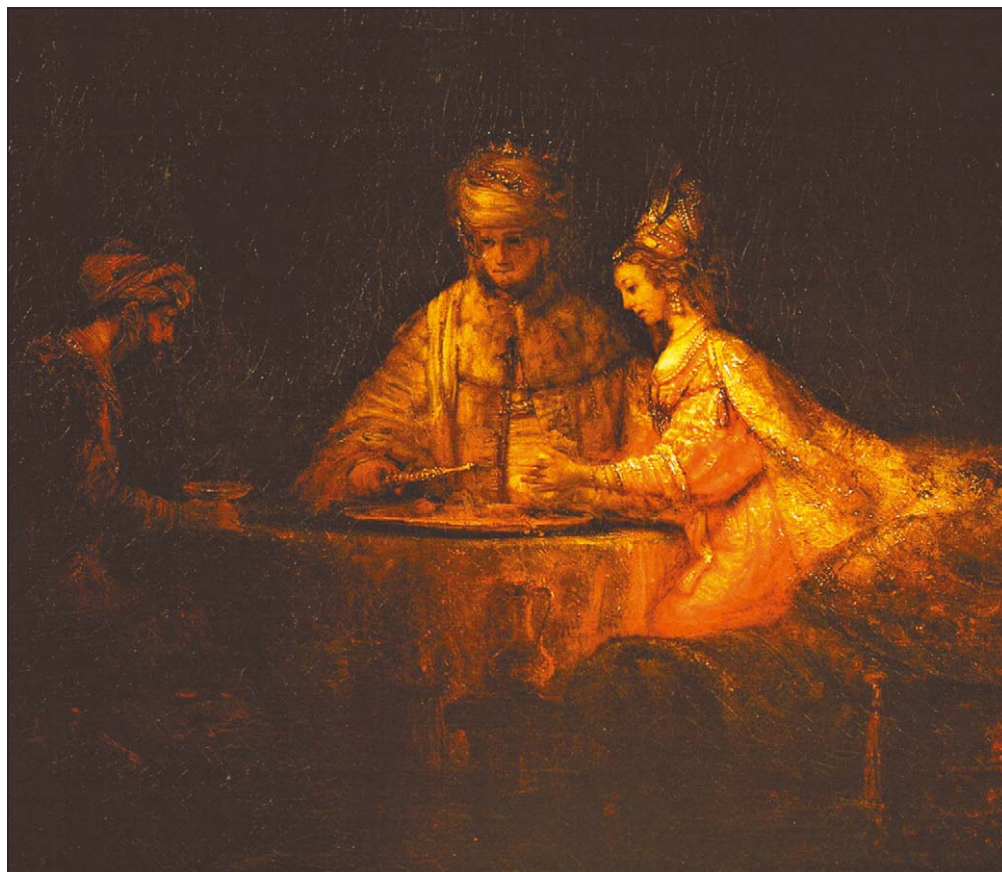
Ночной дозор

Последним мотивом, который привёл к разрушению всех канонов парадного портрета, ожидаемого заказчиками, стал общий тревожный настрой персонажей, впечатление сумятицы и хаоса, ощущение скрытой угрозы размеренному бюргерскому бытию.

С этих пор амстердамская публика охладела к Рембрандту, а он в своём творчестве обратился к исследованию неких, только ему ведомых, тайн бытия. В своих полотнах на библейские темы он постепенно ушёл от внешней сюжетности и нравоучительности в напряжённый и молчаливый психологизм нравственного поиска. В картине «Возвращение блудного сына» вся история заблуждений и ошибок сына и томительного ожидания отца свелась к мгновению их встречи.

Портрет старика в красном

Артахсеркс, Аман и Эсфирь

История еврейского народа, его прошлое и будущее «зависли» в судьбоносной тишине отзвучавших обвинений царицы Эсфири и ещё не прозвучавшего приговора предателю Аману в картине «Артахсеркс, Аман и Эсфирь».

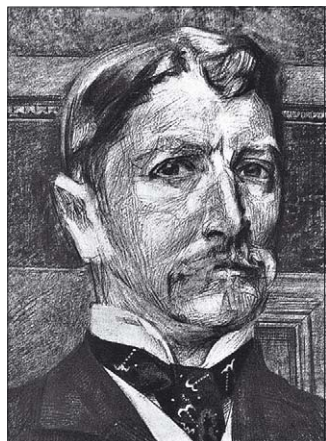
Портрет превращается в биографию («Портрет старика в красном»). Автопортреты художника передают друг другу эстафету длиной в жизнь («Автопортрет», 1669).

Рембрандт смог живописными средствами воплотить главное открытие своей эпохи: «Ни один человек не есть Остров, целостный сам по себе; каждый человек есть часть Материка; ...смерть любого человека уменьшает меня, потому что я часть Человечества; и потому никогда не спрашивай, по ком звонит колокол, — он звонит по тебе» (Дж. Донн, английский поэт и проповедник).

Возвращение блудного сына

Михаил Александрович Врубель

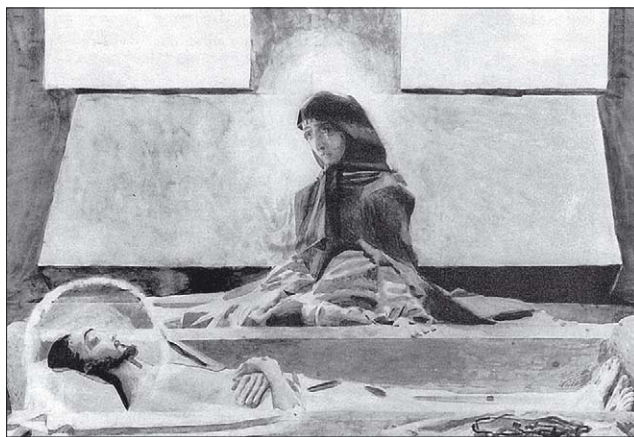
Автопортрет

Михаил Александрович Врубель (1856–1910) — художник универсальных возможностей и большого размаха дарования, сопоставимый с мастерами эпохи Возрождения. Главной темой творчества Врубеля были деяния человека, по своему масштабу равного Богу, — деяния Богочеловека. Однако если титаны Возрождения Леонардо да Винчи, Рафаэль и Микеланджело создавали образы людей, возвысившихся до Бога, и видели в них положительные черты, то Врубель, живший на рубеже XIX и XX веков, отразил в своём творчестве разочарование в образе сверхчеловека. Эта идея представлена в его живописи и как гибель героя, и как омертвление, гибель самого мира.

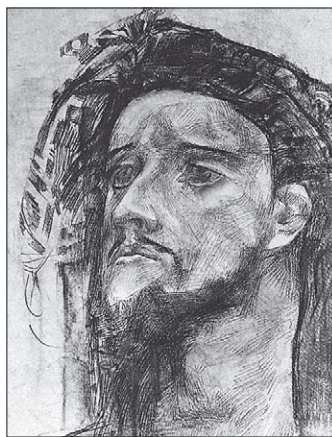
Начало творческого пути Врубеля связано с созданием монументальных композиций для Кирилловской церкви в Киеве. К этому же периоду относится серия акварельных эскизов, которые художник предлагал для росписи Владимирского собора. В них варьируются темы «Надгробного плача» и «Воскресения».

В серии картин, посвящённой Демону, символом внутренней кары для сверхчеловека, забывшего в своей гордыне тепло любви и потерявшего способность надеяться, становится камень. Мошь атлетически сложенного «Демона (сидящего)» охвачена каменной неподвижностью. В следующих картинах — «Летающем Демоне» и «Демоне поверженном» — оледенение и омертвление мира приводят к падению и гибели героя.

Всю жизнь художник искал идеал сильного человека в прошедших эпохах, в истории разных народов, постигая суть разных ликов человечества. «Всемирная отзывчивость» (Ф.М. Достоевский) Врубеля коре-

Надгробный плач

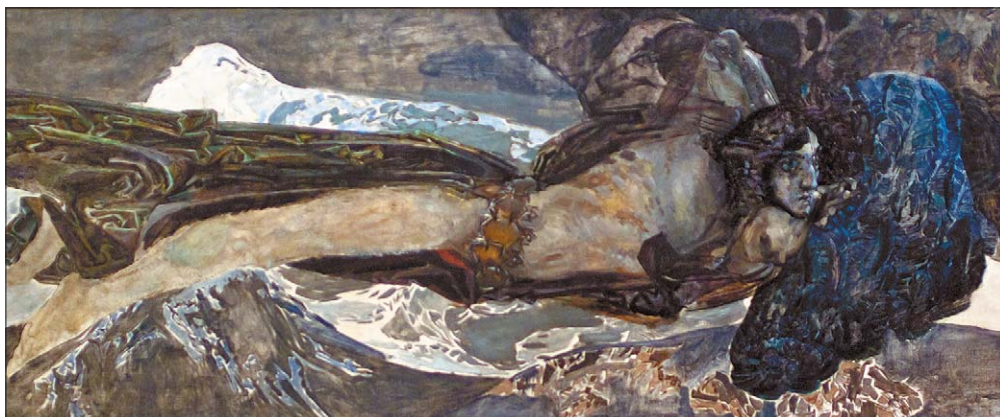
Голова пророка

нится в его воспитании: мать художника была датчанкой, предки со стороны отца — выходцами из прусской Польши. Россию Врубель узнавал постепенно — в связи с военной службой отца семья жила в Омске, Астрахани, Петербурге и Одессе.

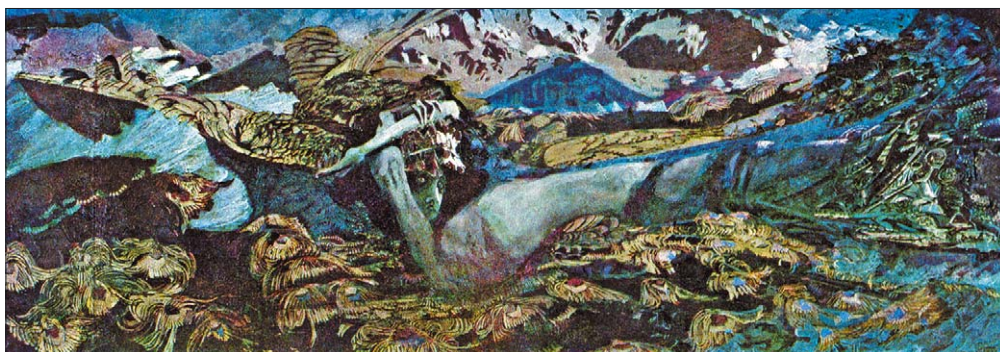
В детстве будущий художник увлекался античной и средневековой историей, а в студенческие годы — философией. Любимым героем Врубеля был пушкинский Пророк, который мог постичь всю Вселенную:

Демон (сидящий)

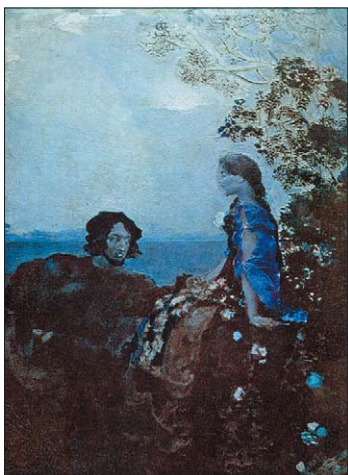
Летающий демон. Фрагмент

Демон поверженный

«И внял я неба содроганье,/И горний ангелов полёт,/И гад морских подводный ход,/И дольней лозы прозябанье».

В своём творчестве Врубель продемонстрировал такую же способность: он чувствует душу растений («Сирень»), открывает огромные миры в малости жемчужины («Жемчужина»). Художник присутствует при рождении из темноты ночи и вечернего сумрака первых персонажей мифов — Пана и сатиров («Пан», «К ночи»). На его картинах из гущи сказочных лесов выходит эпический богатырь («Богатырь»), а жемчужные воды русских северных рек превращаются в загадочную царевну («Царевна Лебедь»). Западноевропейское Средневековье является Врублю как грёза об идеальной любви, ведущей влюблённых друг к другу через испытания («Принцесса Грёза»). Героиня его панно «Испания» — это сгусток волевой энергии. Образ Гамлета, созданный художником, — это суть человека Нового времени, увязшего в сомнениях, лишивших

Гамлет и Офелия

Жемчужина

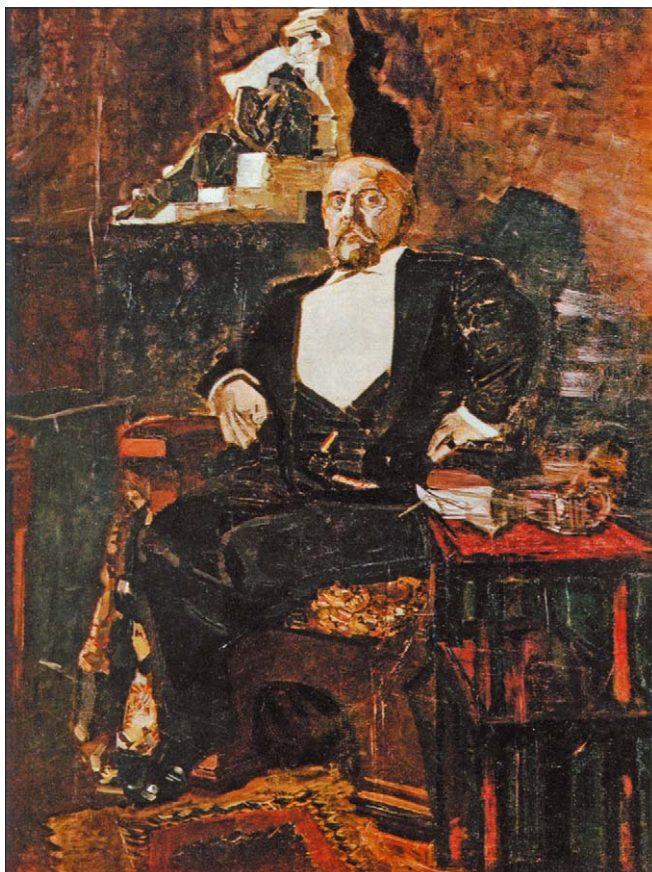
Принцесса Грёза

Принцесса Грёза. Фрагмент

Испания

Портрет С.И. Мамонтова

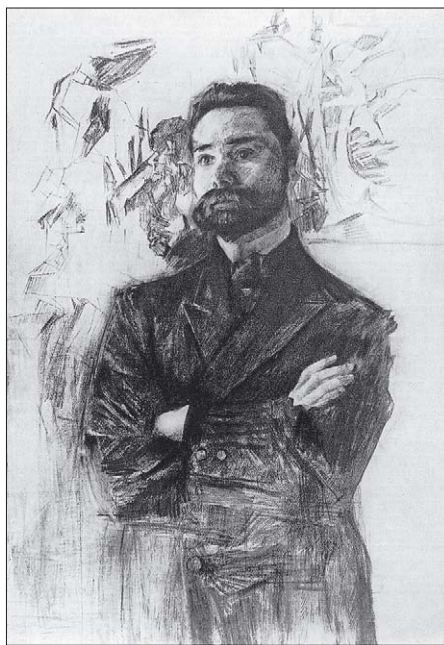
его воли («Гамлет и Офелия»). Портрет промышленника и мецената С.И. Мамонтова демонстрирует мощь и одновременно обречённость его современника, ставшего игрушкой в руках судьбы.

Просветление и утешение в творчество Врубеля всегда вносил образ жены — актрисы Надежды Забелы-Врубель. Она была неизменным символом «вечной женственности», являвшимся во множестве образов её ролей («Гензель и Гретель», «Снегурочка», «Царевна Лебедь» и др.).

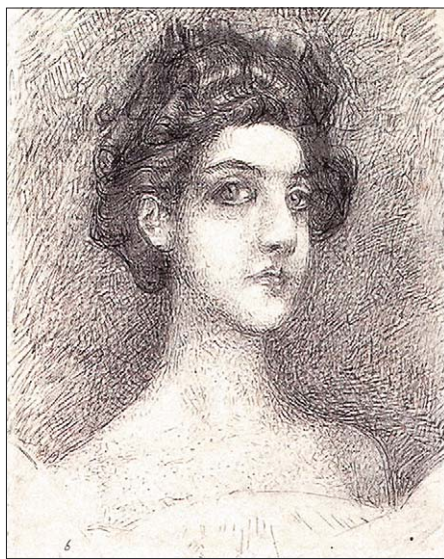
Последней работой Врубеля был портрет поэта В.Я. Брюсова. Это одна из лучших работ, несмотря на то что автор во время создания портрета был в состоянии душевного расстройства и стремительно терял зрение. Брюсов не просто оценил портрет, он им гордился: «После этого портрета мне других не нужно. И я часто говорю полусушутя, что стараюсь остаться похожим на свой портрет».

Царевна Волхова. Н.И. Забела-Врубель
в роли Волховы в опере
Н.А. Римского-Корсакова «Садко»

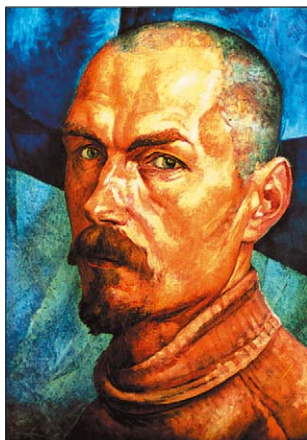

Портрет В.Я. Брюсова

Портрет Н.И. Забелы-Врубель

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин

Автопортрет

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (1878–1939) с самого начала очень ответственно подходил к своей миссии. «Художники должны быть собирателями человека на Земле, объединять воедино всю разбитую по народностям и странам красоту миропонимания», — писал он. Цель своего творчества Петров-Водкин видел в восстановлении средствами искусства образа единого мира, в котором соединятся Истина, Красота и Добро. Его усилия были направлены на то, чтобы найти в простых сценах быта вечное бытие. Он искал в материальном мире проявления высшей духовности, стремился создать такую живописную форму, в которой бы духовное содержание и смысл таинства жизни раскрывались через полноту земной красоты. Он смог отразить в своих полотнах целостный образ русской культуры, соединяя её языческие и христианские корни, средневековую и европейскую традицию искусства Нового времени, стилистику символической условности языка иконы и материальность пластических форм классического искусства, — это самое важное достижение художника.

Одним из средств создания национального синтетического образа жизни стала изобретённая Петровым-Водкиным «сферическая» перспектива. Петров-Водкин объединил принципы обратной перспективы иконописи, в которой все линии сходятся на зрителе, с новой моделью геометрии Н.И. Лобачевского, позволяющей параллельным линиям пересекаться. В результате зритель оказывается в центре картины и оттуда по кругу обзирает беспредельную панораму мира, одновременно ощущая себя центральной точкой и сферой бесконечного радиуса.

Художник находит новый вариант воплощения русской национальной традиции соединения безграничного пространства с внутренним духовным сосредоточением. Например, бесконечный водоворот неба-воды в «Купании красного коня» приводит взгляд зрителя к иконописно-одухотворённому лицу юного всадника, а в картине «Мать» (1913) волжские просторы возносят к небу образ матери с младенцем.

Мать

Купание красного коня

1918 год в Петрограде

Другим средством отражения единого ядра русской культуры стал выход художника на предельно обобщённые образы. Пейзажи окрестностей Хвалынска, откуда был родом Петров-Водкин, превращаются в идеальные ландшафты, тождественные Вселенной. Женщины на его картинах — это неизменный вечный образ Богородицы («Мать», 1915) и Мадонны («1918 год в Петрограде (Петроградская мадонна)»). Мужчины представляют человека в его возрастных ролях: Ребёнка («Утро. Купальщицы»), Юноши, делающего жизненный выбор («Сон»), и Зрелого Мужа, жертвующего собою во имя жизни («Смерть комиссара»). Этапы жизни человека рассматриваются художником как ступени восхождения человека к своему истинному предназначению. Повседневность возвышается до уровня священного действия вечного круговорота жизни. Например, в картине «Полдень» на бескрайних зелёных равнинах Земли собраны все персонажи картин Петрова-Водкина, воплощающие основные стадии жизни. Мать и дитя — это начало, Влюблённые — символ юности, Пахарь — образ зрелых трудов человека. Сцена похорон отца художника в этой цепочке трактуется как закономерный возврат человека в мир природы. Земля в пейзажных фонах картин Петрова-Водкина уподоблена планетарному кораблю, несущему жизнь во Вселенной.

Полдень

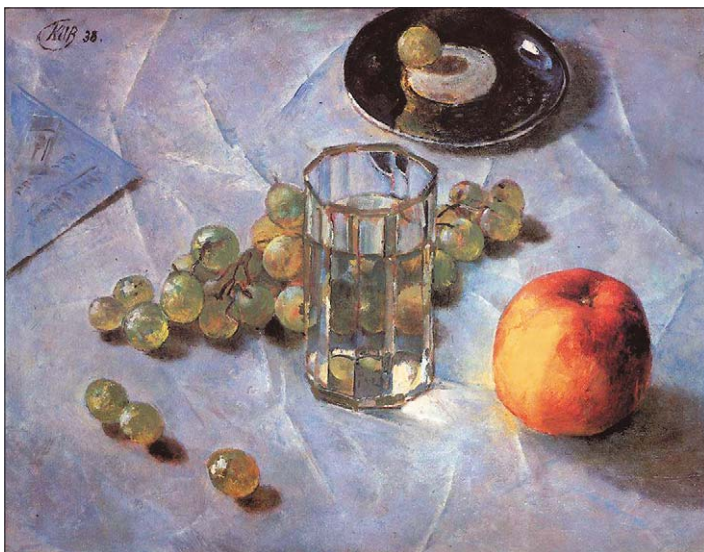

Смерть комиссара

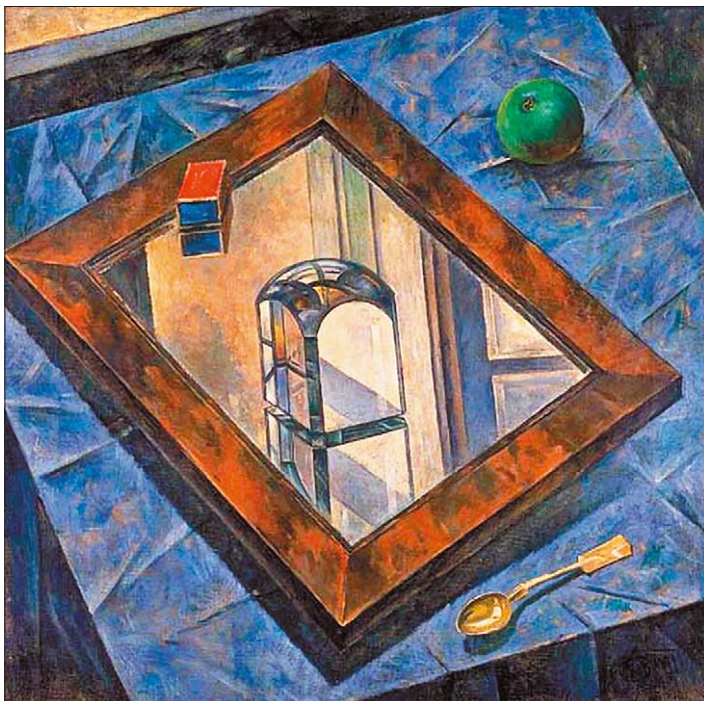
Натюрморты Петрова-Водкина, в которых материя вещей пронизана сиянием горного мира, тоже равны Вселенной. Мастерская в «Розовом натюрморте» уподобляется раю. Головы ангелов склоняются с листов копий древнерусских фресок. Стены раздвигаются небесной голубизной. Кристально чистая вода в стакане подобна животворящему источнику благодати, быющему посреди райских садов. Спелые яблоки — это плоды древа познания. Чистота и целомудрие создаваемого Петровым-Водкиным мира как будто не знают ещё о грехе, и яблоко с водой являются безгрешным причастием. Философская насыщенность содержания «Розового натюрморта», как и любого произведения художника, выходит далеко за рамки жанра. В форме напряжённого диалога вещей Петров-Водкин говорит о смысле своего творчества, о назначении художника, о его причастности к бытию и вечным ценностям.

Розовый натюрморт

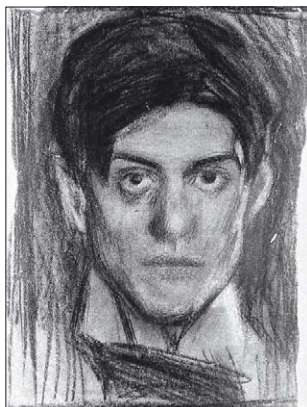

Виноград

Натюрморт с призмой

Пабло Пикассо

Автопортрет

Па́бло Пика́ссо (1881–1973) является ключевой фигурой искусства XX века. Он создал более 20 тысяч работ во всех областях изобразительного искусства — живописи, скульптуре, графике, декоративно-прикладном искусстве. В 2009 году Пикассо был признан лучшим художником XX столетия.

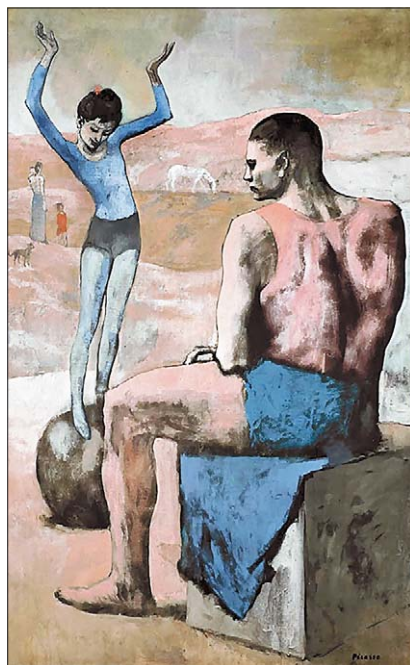
Испанский мастер всегда был на острие новых тенденций в искусстве. Это приводило к парадоксальной ситуации. С одной стороны, он исчерпывал многие темы. «Там, где прошёл Пикассо, делать нечего», — писал о нём критик А. Бретон. С другой стороны, Пикассо открывал новые пути, и «каждое новое его произведение рождало по одному европейскому или американскому художнику» (В. Турчин).

Пикассо является родоначальником кубизма — первого авангардного направления XX века, которое ознаменовало полную смену традиционного представления об искусстве. Со времён Ренессанса в искусстве был актуальным принцип верности визуальному образу, а картина уподоблялась «окну в природу». XX век поставил задачу запечатлеть на картине то, что невидимо глазу, например психологические глубины, противоречивость и многоаспектность человеческой личности. Для этого художники обратились к выразительности самих средств изобразительного искусства — формы, линии, цвета, фактуры.

В двенадцать лет Пикассо освоил гармонию художественного языка Рафаэля. Однако он рано почувствовал трагизм грядущего века и был вынужден отказаться от принципов гармонии и красоты. В картинах его первого, «голубого», периода настроение печали и одиночества («Трагедия», «Мальчик с собакой») воплотилось в пустынных ландшафтах, вытянутых

деформированных силуэтах, преобладании холодной гаммы и голубого цвета как символа гибели и страдания.

На фоне общей трагической картины мира особенно остро художником переживается присущая каждому человеку жажда простых человеческих радостей. В следующем, «розовом», периоде его творчества главными становятся темы тепла человеческих взаимоотношений («Девочка на шаре», «Семья комедиантов»). Трагедия реальности и жажда идеала — между этими крайностями бился напряжённый пульс творчества Пикассо. Для создания идеальных образов Пикассо использовал язык классического искусства. В этой стилистике выполнен полный гармонии и внутреннего спокойствия портрет сына («Поль в костюме Арлекина»). Образность античности присутствует в таких работах, как «Женщина в белом».

Девочка на шаре

Мальчик с собакой

Семья комедиантов

Поль в костюме Арлекина

Женщина в белом

Однако для того чтобы показать внутренние разломы современной жизни, Пикассо понадобился совершенно другой язык. Встреча с искусством народов Африки и Океании стала толчком к рождению кубизма — техники, в которой объём трёхмерного тела распадается на отдельные плоскости. Для Пикассо мотив распада целостной формы был знаком разрушения мира. Но в самом разрушении Пикассо нашёл новую жизнь. Соединение элементов формы в новом порядке, например фаса и профиля человека в портрете, даёт возможность создавать новые пластические символы не только видимого облика портретируемого, но и его внутреннего мира.

В картине первого, «экспрессивного», периода кубизма «Три женщины» художник создал образ чувственного материального естества человека, как бы сотворённого из первичных элементов природы: фигуры женщин, будто вылепленные из самой земли, подобны языкам пламени. В «Портрете Амбруаза Воллара» с помощью языка «синтетического» кубизма Пикассо исследует глубины психологической жизни человека.

Художественные находки всех трёх периодов кубизма подготовили художника к созданию «Герники» — «иконы бездны» XX века (русский философ Н. Бердяев). На колоссальном полотне (3,5 × 8 метров) изо-

Три женщины

Портрет Амбруаза Воллара

Мандолина и гитара. Фрагмент

бражена гибель города республиканской Испании — Герники, подвергшегося массовой бомбардировке фашистской авиации. Картина построена на трагическом столкновении чёрного и белого, света и тьмы. Из фрагментов расколовшегося мира и перевёрнутых символов рождается атмосфера Апокалипсиса — женщина с поднятыми в молитве рука-

Герника

Герника. Фрагмент

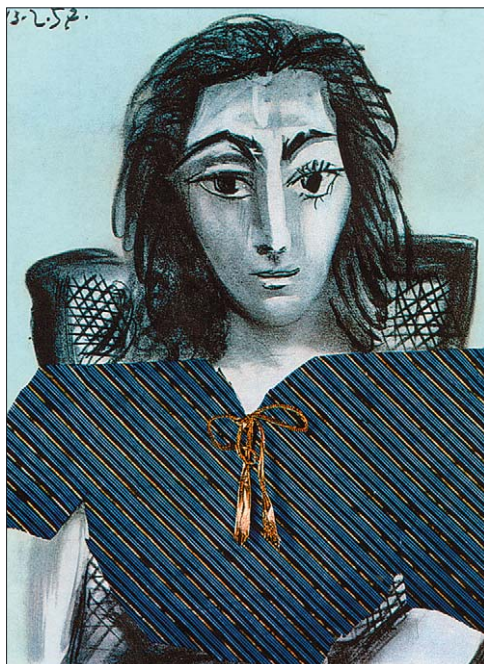
ми обречена на гибель в огне, младенец на руках матери мёртв, герой-защитник пал, меч сломан, солнце превратилось в мёртвое око электрической лампочки, окружённое тьмой. Над гибнущим миром торжествует смерть в образе вырвавшегося из первобытных бездн быка Минотавра.

Однако для художника в этой катастрофе не всё потеряно. Символом спасения становятся светлые женские лица, горящая свеча в протянутой руке, цветок, проросший из руки павшего воина. Незримая, но ощущаемая композиционная пирамида — символ бессмертия — скрепляет тела павших и возносит их души к язычку живого пламени.

После окончания Второй мировой войны в искусстве Пикассо вновь появились жизнеутверждающие мотивы. Они нашли воплощение в таких работах, как «Голубка», «Радость жизни», и ансамбле «Храма мира» в Валлорисе. В них Пикассо нашёл возможность соединить гармонию классики с современными приёмами расслаивающихся форм кубизма.

Голубка

Женский портрет

Мухкетёр с трубкой

Василий Васильевич Кандинский

Василий Васильевич Кандинский (1866–1944) — художник, теоретик искусства, педагог, один из основоположников абстракционизма. С самого детства Кандинский обладал особой восприимчивостью к цвету. Наиболее ранние его воспоминания носят «цветной» характер. В автобиографической книге «Ступени» он вспоминает о «светло-сочно-зелёном», белом, «карминно-красном», чёрном и жёлтом.

Большую роль в становлении образного мышления художника сыграла музыка как искусство, оперирующее наиболее отвлечёнными символами и математическими принципами композиции. Встреча с картинами импрессионистов и музыкой Р. Вагнера окончательно определила судьбу Кандинского. Он оставил карьеру университетского учёного и уехал в Германию, где была подходящая атмосфера для широкого художественного эксперимента.

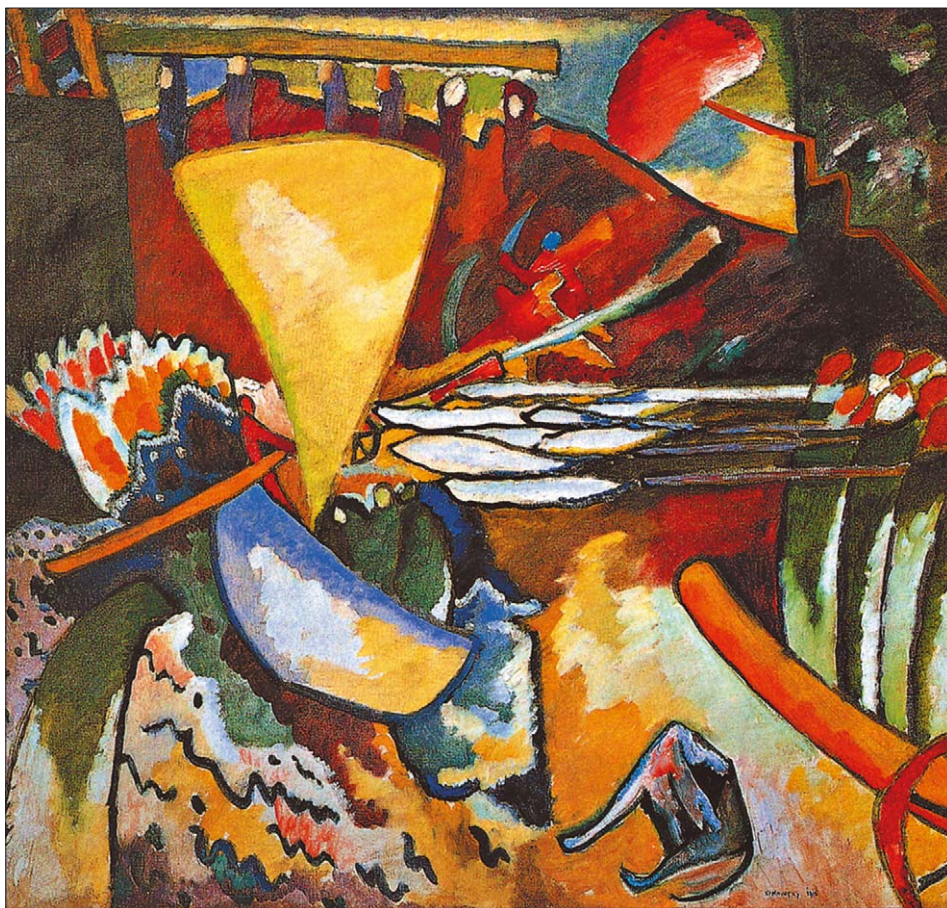
Выбор Германии был не случаен. Сестра матери художника, воспитывавшая Кандинского, привила своему племяннику любовь к двум культурам — русской и немецкой. Кандинский видел себя человеком, способным осуществить давнюю мечту многих деятелей русской культуры — объединить философичность немецкой культуры и русскую идею поиска «истины», высшей справедливости в мире. Соединение философии и искусства помогло Кандинскому не только изобрести формальный язык нового направления в живописи, но и придать абстракционизму высокий статус духовного искусства. В работе «О духовном в искусстве» Кандинский раскрыл суть и содержание абстракт-

ного искусства как искусства «внутреннего», отражающего внутреннюю жизнь мира и человека.

В творчестве Кандинского можно условно выделить несколько периодов. Он прошёл через увлечение импрессионистами и А. Матиссом, которые показали ему, что «предмет изображения не имеет важности», а краски обладают преображающей силой. Этот опыт помог ему освободиться от стремления к натурализму и правдоподобию. Тогда же Кандинский пережил сильное эмоциональное потрясение, которое изменило его представления о мире. «Разложение атома, — вспоминал он, — отозвалось во мне подобно внезапному разрушению всего мира. Внезапно рухнули толстые своды. Всё стало неверным, шатким и мягким. Я бы не удивился, если бы камень поднялся в воздух и растворился в нём». Как отклик на чувство нестабильности мира сложилась особая манера письма в технике декоративной пуантили — работы крупными точками-мазками. В картинах «Двое на лошади» и «Пёстрая жизнь» мир рассыпается на мириады вибрирующих точек.

Пёстрая жизнь

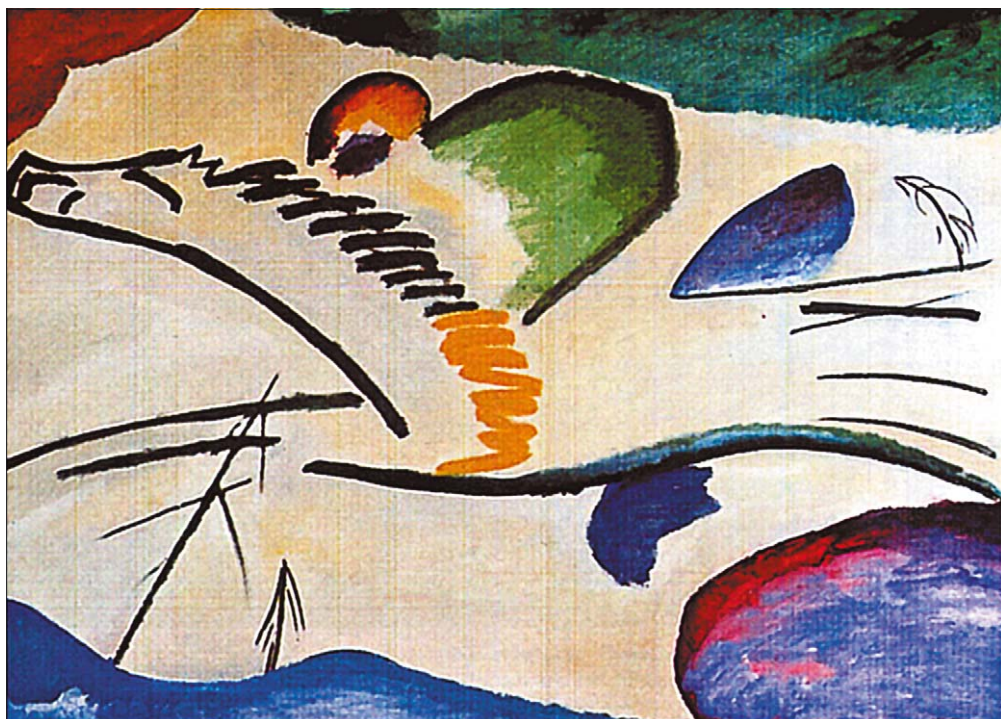
Импровизация XI

Тогда же сложились сквозные темы в творчестве художника. Опираясь на вечные образы Библии и идеи теософии, Кандинский создал свой художественный миф о Вестнике «новой Истины». Главный герой, всадник или отважный мореход, проходит через тяжкие испытания, сражается со злом и природными стихиями, преодолевает огромные расстояния. Сама природа в картинах «Импровизация XI» и «Озеро» взволнованно отзывается на его приход молниями, зарницами, бурями, феерией радуг. Вестник несёт весть о конце света. В ряде композиций угадываются мотивы Потопа и Страшного суда, однако в гибели мира, по мысли автора, заключено его обновление и преображение. Тому, кто прошёл испытания, будут дарованы радости пребывания в граде на вершине горы — небесном Новом Иерусалиме.

В Мурнау, маленьком городке у подножия Альп, начался новый, собственно абстрактный период творчества Кандинского. Мир предметов и форм утратил чёткость. В «Романтическом пейзаже» и картине «Лирическое» фигура всадника превратилась в росчерк. В полотне «Импровизация. Потоп» Вселенная гибнет и превращается в вихрь красочной первоматерии. Следующие работы — «Импровизации» V, VI, VII, «Картина с белой каймой» повествуют о зарождении новой жизни. В пространстве полотна «Импровизация. Ущелье» водопады, горы и лестницы в небо всё ещё не определились с тем, где верх и низ.

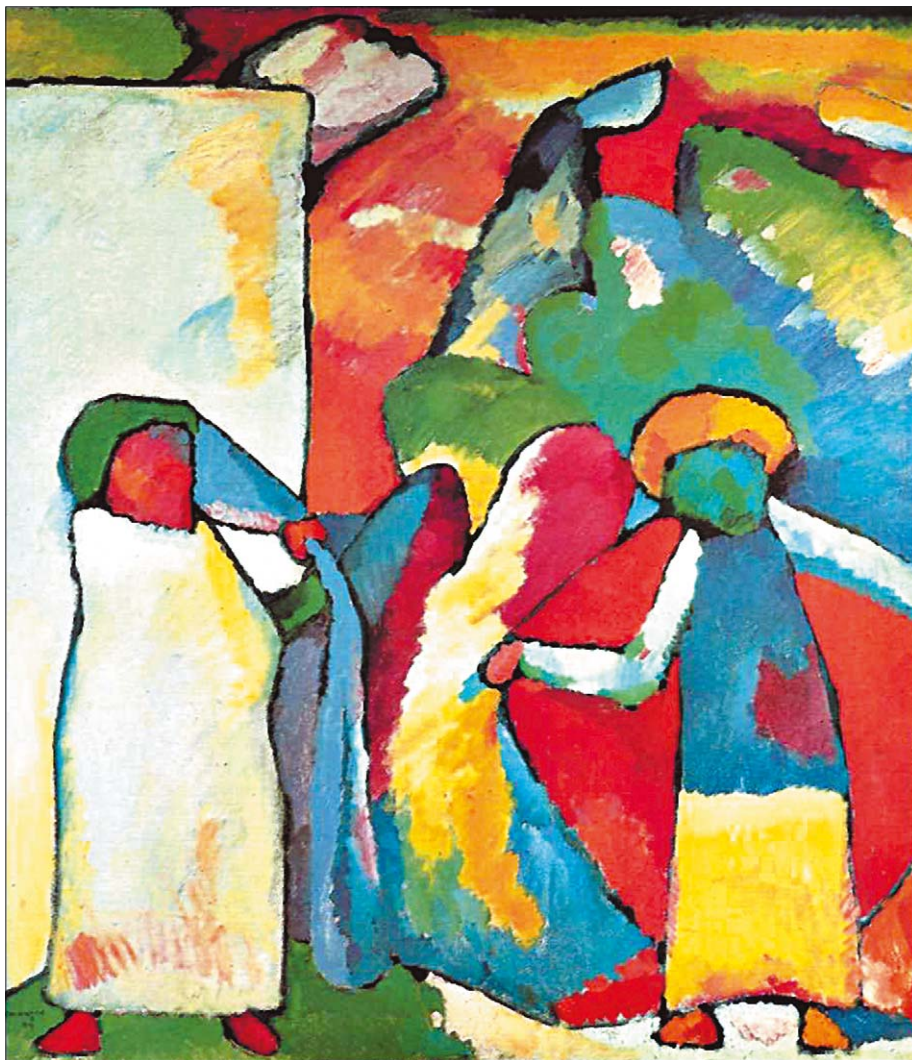
Импровизация VII

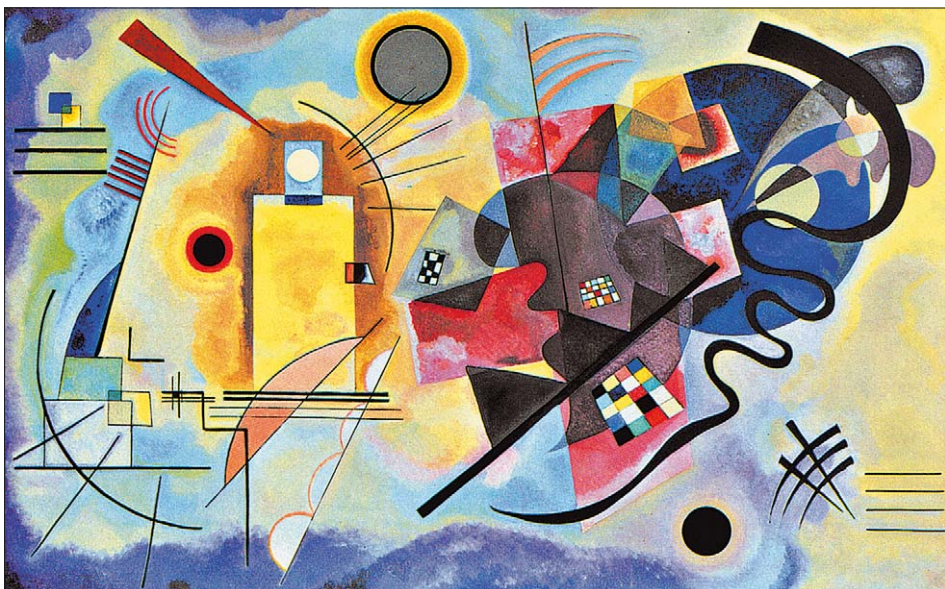
Лирическое

Пребывание Кандинского в революционной России приводит к конкретизации в работах «Маленькие радости» и «Москва I» образа небесного града в виде преображённой Москвы.

Во время работы в Германии и преподавания в Баухаузе (Высшая школа изобразительного искусства) стиль Кандинского изменился в сторону геометризации форм, хотя и продолжал строиться на образности цвета, как в картине «Жёлтое — красное — синее».

Импровизация VI

Жёлтое — красное — синее

На последнем, парижском, этапе в работах художника появились биоморфные элементы, примером чему является полотно «Пёстрый ансамбль».

Авторитет Кандинского среди художников на протяжении всего XX века был очень высок. Его творчество стало опорой для формирования абстрактного экспрессионизма.

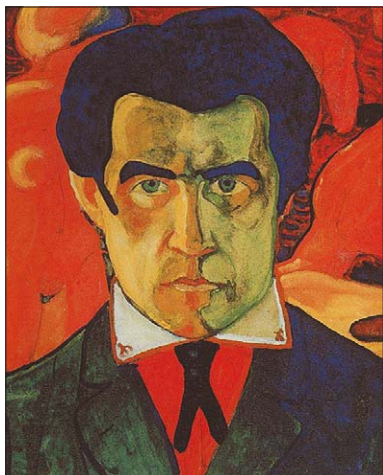

Пёстрый ансамбль. Фрагмент

Небесно-голубое

Казимир Северинович Малевич

Автопортрет. Фрагмент

Творчество Казимира Севериновича Малевича (1878–1935) во многом определило развитие мирового искусства XX века. Абстракционизм, концептуализм, минимализм, современный дизайн — это только часть направлений современного искусства, которые опираются на наследие Малевича. Работы художника стали своеобразной визитной карточкой отечественной культуры.

Малевич — автор знаменитого «Чёрного квадрата», который считается символом искусства XX века. Минимальными средствами художник создал новую живописную формулу пространства и мироощущения современного человека. Вариантов интерпретации «Чёрного квадрата» бесконечно много. Каждый человек может видеть в нём нечто своё. Философы считают, что «Чёрный квадрат» — это знак виртуальной реальности, ставшей столь близкой нам благодаря безграничным возможностям чёрного квадрата экрана компьютера. В психологии тьма чёрного ядра картины трактуется как символ непостижимой бездны. Астрофизики «Чёрный квадрат» сравнивают с «абсолютно чёрным телом», «чёрной дырой», «пульсаром», «пространственно-временной червоточиной». Писатели-фантасты видят в нём вход в иные измерения.

Многозначность толкований картины свидетельствует о том, что Малевичу действительно удалось создать ёмкий символ. Произведение создавалось в то время, когда формулировались новые теории многомерного пространства, что переживалось как конец старого и рождение нового мира. Это представление Малевич передал с помощью белого

фона. «Белые поля — это не поля, обрамляющие чёрный квадрат, но только ощущение пустыни, ощущение небытия», — писал художник. «Квадрат в белом обрамлении» определяется Малевичем как «первая форма ощущения», «единица нового мира».

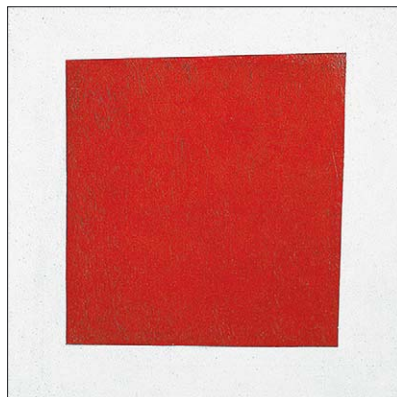
Каков же этот мир? И художник отвечает, что он, прежде всего, непостижим. Квадрат — это древнейший символ земли с ясно читаемыми ориентирами — центр, верх и низ, левое и правое. Форма квадрата в картине повторяется трижды (рама, белый квадрат, чёрный квадрат). Зрителю подаётся тройной сигнал об идеально упорядоченном пространстве. Взгляд инстинктивно начинает искать его опорный центр и проваливается в бесструктурность чёрной массы, где нет НИЧЕГО — никаких ориентиров, а только непроглядная тьма.

Зритель чувствует себя обманутым и одновременно потрясённым. Перед ним возникает непостижимый объект, в котором чувство гармонии и порядка сменяется пространством без чётких ориентиров. Сам Малевич называл своё детище «иконой своего времени». На выставке он поместил своё полотно в красном углу, где по традиции располагалась икона. Он верил, что тьма — это только начало нового мира и за тьмой будет расцвет.

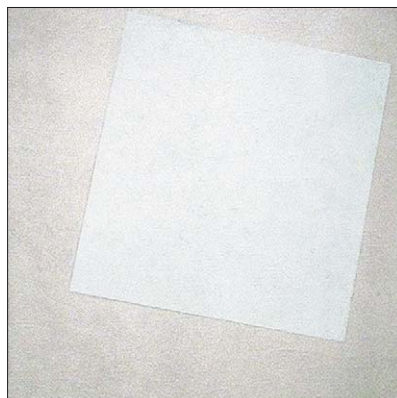
«Чёрный квадрат» стал для Малевича отправной точкой поиска нового мира. За ним последовал «Красный квадрат» — символ энергии космоса. Белый квадрат в картине «Белое на белом» стал знаком просветления, мечты об идеальной жизни человека творческого.

Чёрный квадрат

Красный квадрат

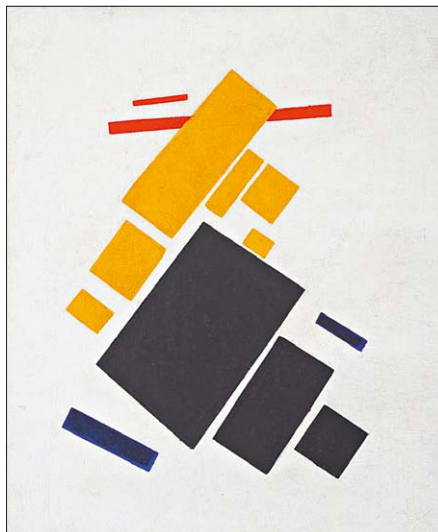

Белое на белом

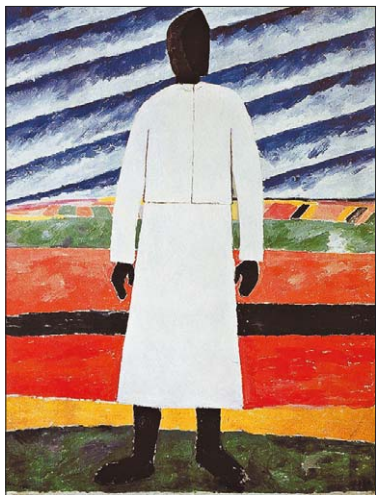
Художник назвал созданное им художественное направление «супрематизм», что означает «высший». Высшее искусство для высших людей будущего. В дальнейшем тема будущего нашла воплощение в проектах Малевича по освоению человеком околоземного и космического пространства. В картине «Аэроплан в полёте» Малевич с помощью тринадцати четырёхугольников передаёт ощущение полёта. По-

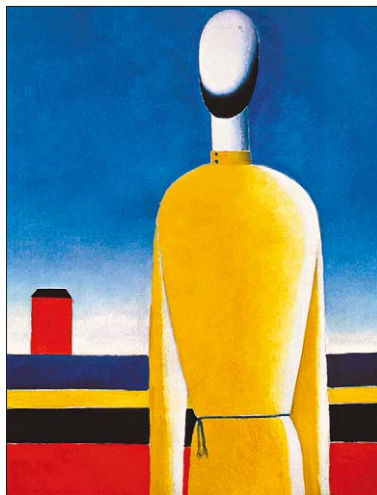
Супремус № 56

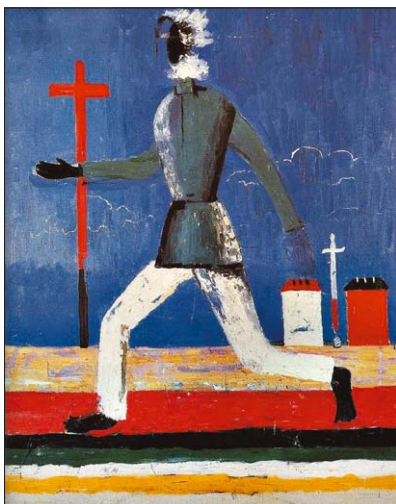
Аэроплан в полёте

Крестьянка

Сложное предчувствие

Бегущий человек. Фрагмент

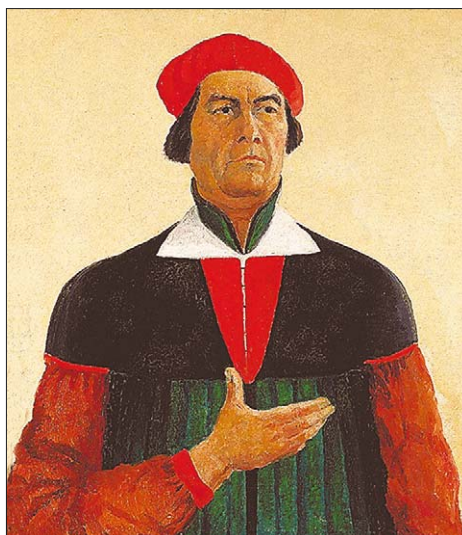

Девушка с гребнем в волосах

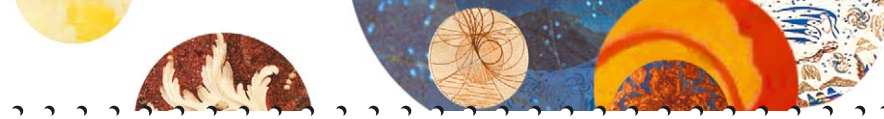
лотно «Супремус № 56» является взглядом на парящий в невесомости космоса город.

Реальность жизни советского общества, в котором жил Малевич, не соответствовала высоким идеалам мастера. Многие его проекты потерпели крах. Так, основанный им экспериментальный Государственный институт художественной культуры (ГИНХУК) был расформирован властями. Чёрный цвет появился в других произведениях Малевича. Лица героев его картин «Крестьянка», «Сложное предчувствие», «Бегущий человек» превратились в чёрную маску.

До конца жизни Малевич остался верен принципам своего искусства. На последнем «Автопортрете» 1933 года его руки расположены так, как будто он держит свой запретный символ веры — невидимый «Чёрный квадрат». Примером жизнеспособности искусства Малевича стал комплекс Московской школы управления в Сколково (архитектор Д. Аджайе), построенный по мотивам творчества художника.

Автопортрет

Словарь художественных терминов

Абстрактный экспрессионизм (англ. *abstract expressionism*) — школа (движение) художников, рисующих быстро и на больших полотнах с использованием негеометрических штрихов, больших кистей, иногда разбрызгивая краски на холст. Целью художника при таком творческом методе является спонтанное выражение внутреннего мира (подсознания) в хаотических формах, не организованных логическим мышлением.

Абстракционизм (от лат. *abstractio* — «отвлечение») — беспредметное искусство, одно из самых влиятельных художественных направлений XX века. Возникло в начале 1910-х годов. В основе творческого метода абстракционизма — полный отказ от «жизнеподобия», изображения форм реальной действительности. Абстрактная картина строится на соотношениях цветных пятен, линий, штрихов; скульптура — на комбинациях объёмных и плоских геометризованных форм.

Авансцена — передняя, ближайшая к зрителям часть сцены. В качестве игровой площадки авансцена часто используется в оперных и балетных спектаклях, а в драматических театрах служит чаще всего местом действия для небольших сцен перед закрытым занавесом.

Академизм (франц. *academisme*) — направление в изобразительном творчестве, связанное с деятельностью художественных учебных заведений — академий. В основе деятельности европейских академий лежит строго регламентированная система обучения, направленная в итоге на создание большого стиля, прославляющего государственную власть и правящую династию. В качестве эталона избирается искусство Античности и итальянского Возрождения.

Ампир (от франц. *empire* — «империя») — стиль в архитектуре и прикладном искусстве первых трёх десятилетий XIX века, завершающий эволюцию классицизма. Для архитектуры ампира характерно прославление национального могущества, успехов государства и единоличной верховной власти. Возводились монументальные портики и триумфальные арки, мемориальные колонны, увенчанные скульптурными фигурами и колесницами, декорированные воинскими доспехами, орлами, лавровыми венками и пр. В отделке интерьеров, а также мебели и

предметов декоративного искусства ампира использовал мотивы египетских рельефов, этрусских ваз и античных орнаментов.

Базíлика (греч. *basilike*; лат. *basilica* — «царская палата») — в греко-римских источниках общественная постройка, предназначенная для собраний; в раннехристианской литературе — храм, церковь; тип прямоугольного, протяжённого в плане здания, разделённого рядами опор на три или пять продольных нефов, которые освещаются через окна в стене повышенного центрального нефа.

Барóкко (от итал. *barocco* — «причудливый», «странный») — один из больших стилей. Главенствовал в архитектуре и искусстве европейских стран конца XVI — середины XVIII века. Главными характеристиками барокко стали масштабность, обилие декора, бурная динамика, стремление к иллюзорным эффектам в организации пространства интерьера.

Гóтика — стиль средневековой архитектуры, для которого были характерны остроконечные и синусообразные арки, ажурные узоры, остроконечные башенки, острые выступы, лиственный орнамент, орнамент в виде трилистника и четырёхлистника.

Граффíти (от итал. *graffito*, множ. *graffiti* — «нацарапанный») — изображения, рисунки или надписи, выцарапанные, написанные или нарисованные краской или чернилами на стенах и других поверхностях. К граффити можно отнести любой вид уличного раскрашивания стен, на которых можно найти всё: от простых написанных слов до изысканных рисунков.

Гротéск — в изобразительном искусстве, театре, литературе изображение людей или предметов в фантастически преувеличенном, уродливо-комическом виде.

Гуманíзм (от лат. *humanus* — «человеческий», «человечный») — отражение в произведениях искусства общечеловеческих прогрессивных идей, которые заключаются в признании ценности человека как личности, его права на свободное развитие и проявление своих способностей, в утверждении блага человека как критерия оценки общественных отношений.

Деконструктивíзм — направление в современной архитектуре. Для деконструктивистских проектов характерны визуальная усложнённость,

неожиданные изломанные и нарочито деструктивные формы, а также подчёркнуто агрессивное вторжение в городскую среду.

Импрессионизм (франц. *impressionnisme*, от *impression* — «впечатление») — направление в искусстве последней трети XIX — начала XX века. Импрессионизм продолжает начатое реалистическим искусством 40–60-х годов XIX века освобождение от условностей классицизма и романтизма, утверждает красоту повседневной действительности, добивается живой достоверности изображения.

Импровизация (франц. *improvisation*, итал. *improvvisazione*, от лат. *improvisus* — «неожиданный», «внезапный») — произведение искусства, которое создаётся во время процесса исполнения, либо собственно процесс его создания. Импровизации создаются во многих видах художественного творчества: в поэзии, музыке, танце, театре и др.

Интернациональный стиль — ведущее направление модернистской архитектурной мысли периода 1930–1960-х годов. Эстетика интернационального стиля требовала отказа от национальных культурных особенностей и всяческих разновидностей исторического декора в пользу прямых линий и других чистых геометрических форм, лёгких и гладких поверхностей из стекла и металла. Излюбленным материалом стал железобетон, в интерьерах ценились широкие открытые пространства.

Классицизм — художественный стиль в европейском искусстве XVII — начала XIX века, одной из важнейших черт которого было обращение к формам античного искусства как к идеальному эстетическому эталону.

Конструктивизм (лат. *constructio* — «построение») — направление в искусстве 1920-х годов (в архитектуре, оформительском и театрально-декорационном искусствах, в плакате и искусстве книги). Конструктивисты подчёркивали простоту и утилитаризм (то есть практичность, возможность использовать в повседневной жизни) новых предметных форм, в чём видели воплощение демократичности. Особенно отчётливо принципы конструктивизма проявились в архитектуре: железобетонный каркас, чёткие кубические формы, рациональная планировка.

Кубизм (франц. *cubisme*) — модернистское направление в изобразительном искусстве, прежде всего в живописи, зародившееся в начале XX века во Франции. Характерными чертами произведений являются

использование подчёркнуто геометризованных условных форм, стремление «раздробить» реальные объекты на простые стереометрические фигуры.

Кулісы — плоские части декорации, однотонные или расписанные полотнища, которые попарно располагаются по бокам сцены, параллельно или под углом к переднему краю сцены-коробки.

Ленд-арт (от англ. *land art* — «ландшафтное искусство») — направление в искусстве, возникшее в США в конце 1960-х годов, в котором создаваемое художником произведение было неразрывно связано с природным ландшафтом.

Модёрн (от франц. *moderne* — «современный»), ар-нуво (франц. *art nouveau*, букв. «новое искусство»), югендстиль (нем. *Jugendstil* — «молодой стиль») — художественное направление в искусстве, наиболее распространённое в последней декаде XIX — начале XX века (до начала Первой мировой войны). Его отличительными особенностями являются отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, «природных» линий, интерес к новым технологиям (например, в архитектуре), расцвет прикладного искусства.

Модернизм — понятие, объединяющее различные течения искусства конца XIX—XX века. Не существует единого понимания этого термина. Согласно одной его трактовке, модернизм включает в себя явления искусства конца XIX — первой половины XX века, объединённые общей идеей отрицания принципов традиционного реалистического творчества (декаданс, символизм, экспрессионизм, футуризм и т. д.). Иное толкование сближает этот термин с понятием «авангард» и предполагает, что модернизм — постсимволистское нереалистическое искусство 1910–1930-х годов.

Оп-арт (сокращённый вариант от англ. *optical art* — «оптическое искусство») — художественное течение второй половины XX века, использующее различные оптические иллюзии, основанные на особенностях восприятия плоских и пространственных фигур.

Периптер (от греч. *peripteron* — «окружённый колоннами», от *peri* — «вокруг» и *pteron* — «крыло», «боковая колоннада») — основной тип древнегреческого храма периодов архаики и классики; прямоугольное в плане здание, с четырёх сторон окружённое колоннадой.

Поп-арт (англ. *pop art*, сокращение от *popular art*) — направление в изобразительном искусстве 1950–1960-х годов, использующее образы продуктов потребления. Образ, заимствованный в массовой культуре, помещается в иной контекст. Поп-арт пришёл на смену абстрактному экспрессионизму, ориентируясь на новую образность, создаваемую средствами массовой информации и рекламой.

Постимпрессионизм (от лат. *post* — «после» и импрессионизм) — условное собирательное обозначение основных направлений французской живописи конца XIX — начала XX века. Творчество его ведущих мастеров (П. Сезанна, В. Ван Гога, П. Гогена, А. де Тулуз-Лотрека) положило начало многим тенденциям изобразительного искусства в XX веке.

Постмодернизм (франц. *postmodernisme* — «после модернизма») — термин, обозначающий структурно сходные явления в мировой общественной жизни и культуре второй половины XX века. Он употребляется также для обозначения комплекса стилей в художественном искусстве. Иногда постмодернизм трактуют как самостоятельное направление в искусстве — художественный стиль, означающий радикальный разрыв с модернизмом.

Примитивизм (лат. *primitivus* — «первый», «самый ранний») — течение в изобразительном искусстве конца XIX — начала XX века, представители которого подражали стиливым приёмам первобытного, средневекового, народного искусства, детского творчества.

Реализм (от позднелат. *realis* — «вещественный», «действительный») в искусстве — правдивое, объективное отражение действительности средствами, присущими тому или иному виду художественного творчества.

Ренессанс (от франц. *renaissance* — Возрождение) — эпоха Возрождения классической древности в XV–XVI веках, возникновение нового ощущения жизни, которое рассматривалось как родственное жизненному чувству Античности и противоположное средневековому отношению к жизни с его отрешением от мира.

Рококо́ (франц. *rococo*, от *rocaille* — «мелкий дроблёный камень», «декоративная раковина») — европейский художественный стиль первой половины XVIII века, возникший в рамках позднего барокко. Стиль рококо проявился наиболее ярко в архитектуре и декоративно-приклад-

ном искусстве и по преимуществу связан с убранством дворцовых интерьеров. Отличительными чертами стиля рококо стали асимметрия, обильный декор, светлая цветовая палитра. В числе излюбленных орнаментальных мотивов рококо — стилизованные раковины, растительные завитки, головки амуров, псевдокитайские орнаменты и т. п.

Ромáнский стиль — художественный стиль, господствовавший в искусстве Западной Европы (а также в некоторых странах Восточной Европы) в X–XII веках (в ряде мест и в XIII веке). Характерными особенностями построек были массивные стены, тяжеловесность и толщина которых подчёркивались узкими проёмами окон и ступенчато углублёнными порталами, а также высокие башни, ставшие одним из главных элементов архитектурных композиций.

Романти́зм (франц. *romantisme*) — идейное и художественное направление в европейской и американской культуре конца XVIII века — первой половины XIX века. Характеризуется утверждением самоценности духовно-творческой жизни личности, изображением сильных (зачастую бунтарских) страстей и характеров, одухотворённой и целительной природы.

Символи́зм — художественное направление, сложившееся в западноевропейской культуре в конце 60-х — начале 70-х годов XIX века (сначала в литературе, затем и в других видах искусства — изобразительном, музыкальном, театральном). Центральным компонентом символического мирозерцания является символ — обобщённый и условный знак, соединяющий в себе свойства аллегории как формы иносказания и многозначного художественного образа.

Синкрети́зм — в широком смысле этого слова — нерасчленённость различных видов культурного творчества, свойственная ранним стадиям его развития; чаще всего термин применяется к области искусства.

Сюрреали́зм (франц. *surréalisme* — «сверхреализм») — направление в искусстве, сформировавшееся к началу 1920-х годов во Франции. Основное понятие сюрреализма — сюрреальность — совмещение сна и реальности. Для этого сюрреалисты предлагали абсурдное, противоречивое сочетание натуралистических образов, используя технику коллажа и технологию реди-мейд, при которой автор представляет в качестве своего произведения некоторый объект или текст, созданный не им самим и не с художественными целями.

Фовизм (от франц. *fauve* — «дикий») — направление во французской живописи конца XIX — начала XX века. К отличительным чертам фовистов принадлежит динамичность мазка, стихийность, стремление к эмоциональной силе. Силу художественного выражения создавали яркий колорит, чистота и резкость, контрастность цветов, острота ритма. Для фовизма характерно резкое обобщение пространства, объёма и всего рисунка, сведение формы к простым очертаниям при отказе от светотеневой моделировки и линейной перспективы.

Футуризм (от лат. *futurum* — «будущее») — общее название авангардистских художественных движений 1910-х — начала 1920-х годов в некоторых европейских странах (прежде всего в Италии и России), близких в некоторых позициях (идея создания «искусства будущего», отрицание художественных традиций и пр.) и темах творчества, но обладавших разными, порой противоположными идейными установками.

Экспрессионизм (от лат. *expressio* — «выражение») — течение в европейском искусстве эпохи модернизма, получившее наибольшее развитие в первые десятилетия XX века, преимущественно в Германии и Австрии. Экспрессионизм стремится не столько к воспроизведению действительности, сколько к выражению эмоционального состояния автора.

Содержание

Искусство в жизни человека	4
Искусство — способ познания мира	4
Этническая культура и искусство	10
Истоки творчества	14
Форма и содержание в искусстве	20
Равновесие, статика, динамика	26
Язык живописи	32
Особенности цветового восприятия	38
Как нужно воспринимать картину	44
Творческая манера художника	50
Творческая импровизация в искусстве	60
Декоративно-прикладное искусство	64
Традиционное искусство и промышленное производство	72
Дизайн и авангардное искусство XX века	78
Театр и кино — содружество всех искусств	84
Костюм и грим актёра	90
Мультипликация	96
Проекты	102
Художник и время	106
Отображение исторической эпохи в изобразительном искусстве	106
Основные художественно-стилевые направления в изобразительном искусстве	114
Искусство Древнего Востока	122
Античное искусство	130
Древнерусский каменный храм	138
Христианское искусство Средневековья	148
Ренессанс (Возрождение)	156
Шедевры Высокого Возрождения	164
Барокко	172
Классицизм	184
Романтизм	192
Реализм	198
Импрессионизм и постимпрессионизм	204
Символизм и модерн	216
Стили и направления в дизайне XX века	224
Искусство XX века	236
Проекты	247

Великие имена в изобразительном искусстве	250
Леонардо да Винчи	250
Рафаэль Санти	258
Микеланджело Буонарроти	264
Диего Родригес де Сильва Веласкес	270
Рембрандт Харменс ван Рейн	276
Михаил Александрович Врубель	282
Кузьма Сергеевич Петров-Водкин	288
Пабло Пикассо	294
Василий Васильевич Кандинский	300
Казимир Северинович Малевич	306
 Словарь художественных терминов	 310

Учебное издание

Ермолинская Елена Александровна
Медкова Елена Стояновна
Савенкова Любовь Григорьевна

Изобразительное искусство

7 класс

Учебник

Центр гармоничного развития личности и педагогических технологий

Ответственный за выпуск *Е. А. Комарова*

Редактор *Л. П. Клёнова*. Внешнее оформление *О. И. Салицкой*

Художественные редакторы *О. И. Салицкая, О. Е. Гьева, И. Н. Кривошеева, В. Ю. Стеблева*. Художники *А. И. Крысов, О. А. Маланчева, С. М. Кочеткова, И. П. Ларионов, Е. А. Ермолинская, А. Б. Орешина*

Фотографии: *В. А. Андрианова, Е. В. Аникиной, К. В. Бычкова, О. Е. Гиевой, Д. А. Гусарова, Е. А. Клёновой, К. С. Стеблева, Е. С. Медковой, С. С. Митурича,*

ООО «ТРИ КВАДРАТА», www.kremlin.ru, «Фотобанк Лори»: Александр Алексеев, Анна Краснопеева, Анна Сапрыкина, Антон Журавков, Александр Лесик,

АЛЕКСАНДР МИХЕИЧЕВ, Александр Щепин, Анна Мартынова, Аркадий Захаров, А. Челмодеев, Валерий Шанин, Виктор Тараканов, Владимир Горощенко,

Володина Ольга, Дмитрий Наумов, Дмитрий Неумоин, Дмитрий Яковлев,

Елена Коромыслова, Зезелина Марина, Игорь Лавров, Катерина Макарова,

Максим Иванов, Михаил Ворожцов, Михаил Марковский, Михаил Широков,

Наталья Волкова, Николай Сачков, Олег Селезнёв, Ольга Липунова, Раппопорт Михаил,

Сергей Лаврентьев, Сергей Лебедев, Татьяна Лата, Юлия Дроздова, Яков Филимонов,

Alexei Tavix, Chapeaux Marc / AGE, HelgaTor, Iakov Kalinin, Karol Kozlowski,

Mauro Magliani, Sergey Borisov, Stargal, Vladislav Osipov

Сканирование и цветodelение *Л. В. Аникиной, М. А. Богдановой, Д. И. Смирнова*

Компьютерная вёрстка *Н. П. Горловой, Н. П. Беляевой*

Технический редактор *Л. В. Коновалова*

Корректоры *Н. А. Шарт, Ю. С. Борисенко*

Подписано в печать 11.01.2022. Формат 70×90/16.

Гарнитура Petersburg. Усл. печ. л. 23,4. Тираж экз. Заказ № .

Акционерное общество «Издательство «Просвещение».

Российская Федерация, 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16,
стр. 3, этаж 4, помещение I.

Адрес электронной почты «Горячей линии» — **vopros@prosv.ru**.